

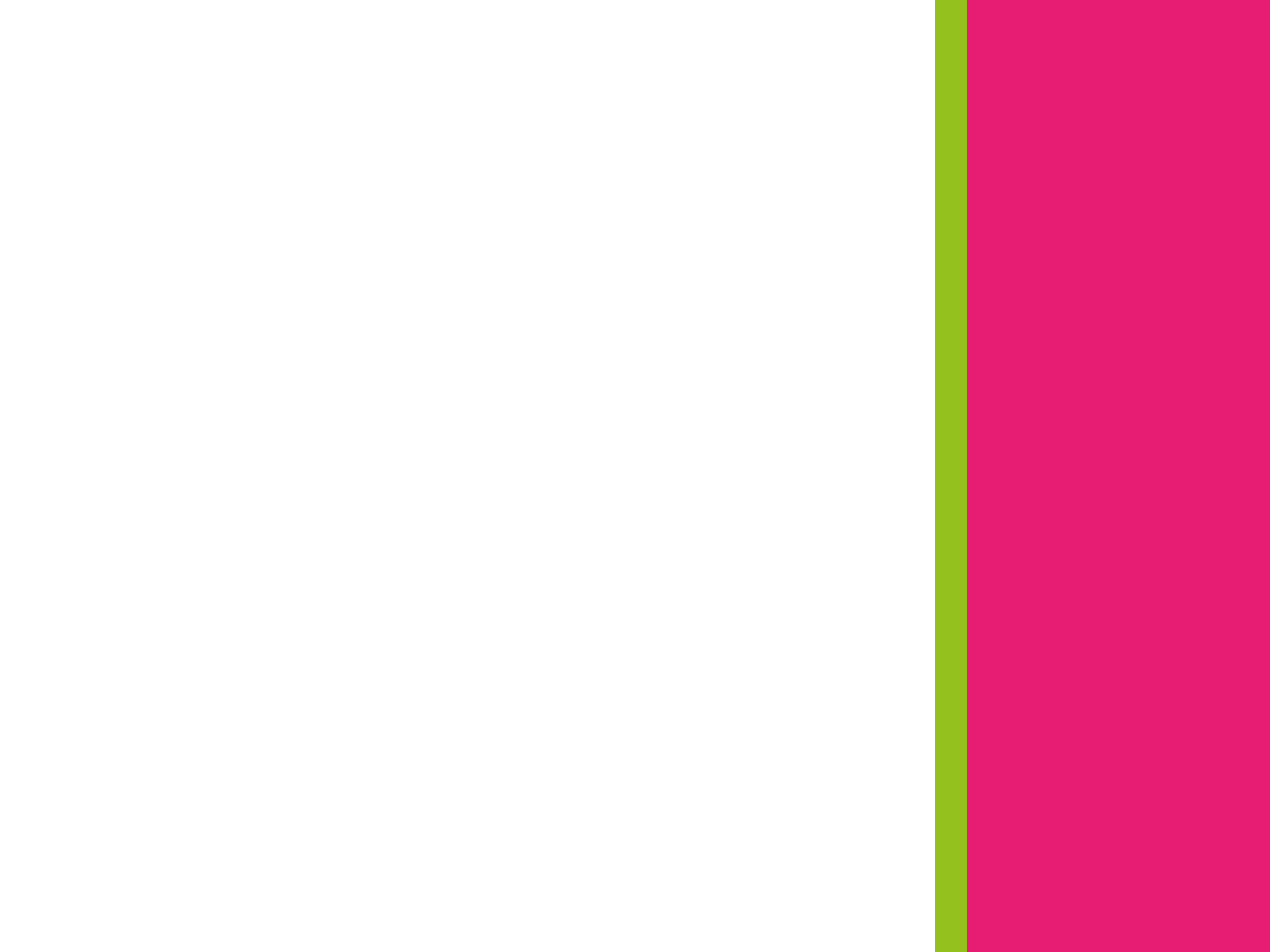
*cadavre
exquis*
más allá
de la
frontera

Investigación Gráfica en la Transferencia del Conocimiento

Coord.

Manuel Fernando Mancera Martínez

2 0 2 4

cadavre
exquis
más allá
de la
frontera

Investigación Gráfica en la Transferencia del Conocimiento

Concepto gráfico

Manuel-Fernando Mancera-Martinez es ParaLosQueAmanDemasiado

ParaLosQueAmanDemasiado es Manuel Fernando Mancera Martínez

cadavre exquis, más allá de la frontera ParaLosQueAmanDemasiado

Adobe Illustrator + Astute Graphics

Escalable

2024

2 0 2 4

cadavre exquis más allá de la frontera

Investigación Gráfica en la Transferencia del Conocimiento

Coord. Manuel Fernando Mancera Martínez

Sala de Exposiciones de la Misericordia | C. José Sánchez de Alva, 28

41740 Lebrija, Sevilla. España

Bajo licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0)

Motivo de cubierta: *Cadáver exquisito ParaLosQueAmanDemasiado*

Edita: Ayto. de Lebrija

Pl. de España, 1 | 41740 | Lebrija | Sevilla (España)

Celeste Fernández Moncada (comisaria)

© Manuel-Fernando Mancera-Martínez (coord.) 2024

© Grupo de Investigación HUM337: Arte Plástico, Secuencial, Experimental
de Estampación y Nuevas Tecnologías. Teoría y Praxis

© De los textos e imágenes, los autores 2024 | Editado en España

e-ISBN 978-84-09-58481-9 | Edición Bilingüe Español-Inglés

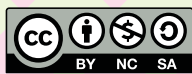
Diseño de cubierta: ParaLosQueAmanDemasiado
Maquetación: Manuel Fernando Mancera Martínez
Técnico maquetación: José Mateo Sánchez Sánchez
Edición digital: ParaLosQueAmanDemasiado

El Grupo HUM337
no se hace responsable
de lo contenido en
esta publicación en
relación al trabajo
de los autores.
El contenido y
sus opiniones
son exclusiva
responsabilidad
de los mismos

Género gramatical
Toda referencia en esta publicación a personas,
colectivos, o cargos (mientras no se indique lo
contrario), en género masculino, debe entenderse
como género gramatical no marcado, incluyendo
la referencia a hombres y mujeres.
Disponibile en <http://grupo.us.es/grupohum337>

Licensed Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License

(CC BY-NC-SA 4.0)

Cover & Inside illustration: *Cadáver exquisito ParaLosQueAmanDemasiado*

Publisher: Ayto. Lebrija

Pl. de España, 1 | 41740 | Lebrija | Sevilla (Spain)

Celeste Fernández Moncada (curated)

© Manuel-Fernando Mancera-Martínez (coord.) 2024

© Research Group HUM337: Plastic, Sequential, Experimental Art of
Printmaking and New Technologies. Theory and Praxis

© From the texts & images, the authors 2024 | Published in Spain

e-ISBN 978-84-09-58481-9 | Bilingual edition: Spanish - English

Cover/interior design: ForThoseWhoLoveTooMuch

Layout: Manuel-Fernando Mancera-Martínez

Technical assistant: José Mateo Sánchez Sánchez

Digital edition: ForThoseWhoLoveTooMuch

HUM337 Group is
not responsible for
the content of this
publication in relation
to the work of the
authors. The content
and their opinions are
the sole responsibility
of the authors

Grammatical gender
All references in this publication to persons,
collectives, or positions (unless otherwise
indicated), in the masculine gender, should be
understood as unmarked grammatical gender,
including reference to men and women.
Disponible en <http://grupo.us.es/grupohum337>

A los que sueñan con vivir diseñando sueños

To those who dream of living designing dreams

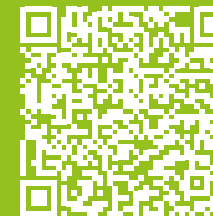

Spotify
HUM337

Disfruta de la experiencia *cadavre exquis*, más allá de la frontera | tienes una *playlist* para que la escuches mientras visitas este mundo, entre otras muchas referencias.

Referencias culturales

Título

Año

Tipo

Tipo Distrib.

Tipo Técnica

Autoría

Índice

Lebrija por la investigación en Cultura
Lebrija for research in Culture _____ 24
Pepe Martínez

Le cadavre exquis boira le vin nouveau
El cadáver exquisito beberá el vino nuevo
The exquisite corpse drinks the new wine _____ 28
Celeste Fernández Moncada

Sin fronteras hay paraíso
Without borders there is paradise _____ 34
Ramón Blanco Barrera

Casualidad y tiempo, compañeros de momentos.
O la maravillosa historia de los ojos que sintieron,
nunca más bella aventura conocieron.
Chance & time, companions of moments.
Or the wonderful story of the eyes that felt, never more
beautiful adventure did they know. _____ 38
Manuel Fernando Mancera Martínez

Reescribir identidad e historia _____ 50
Silvia Graciela Januario
Paula Acosta Santiago

Hallarás un tibio momento de sueño, bellamente suave
_____ 64
Natalia Zabaljauregui
José Pedro Aznárez López

El tiempo como un viaje _____ 78
Constanza María Beltramone
Rafael Enrique Ballesteros Rodríguez

Cuerpo y Sociedad _____ 92
Edicita Sarragoicochea
233 | Ramón Blanco Barrera

Retratos Pop cruzados por 15 minutos de fama _____ 106
Gustavo Damelio
WIJUASKY | José Carmona Pérez

Donde habita la memoria _____ 120
Jimena Pezzucchi
Sofía Clarí Rodríguez

Flora local, belleza compartida _____ 134
Bibi Anguio
Gema Climent Camacho

Bordar para no morir _____ 148
Fabiana Chiani
Memelade | Sara Cumalat Jiménez

Transoceánicas _____ 164
Analia Acerbo
María Teresa Díaz Sainz

*La destrucción como ritual necesario para la
reconstrucción* _____ 176
Celina Negri
Celeste Fernández Moncada

Mujeres x madres _____ 192
Roberto Crespo
María del Mar García Jiménez

Diálogo interrumpido _____ 210
S. N.
Carlos GRomo | Carlos García Romo

Identidad sonora _____ 224
Roxana Aveta
Natalia Herrera Pombero

Trayectoria inagotable _____ 238
Sergio Esteban Lorenzetti
Rafael Lobo Blanco

Sobre vectores y prompts _____ 248
Ariel Nazareno Stivala
ParaLosQueAmanDemasiado | Manuel Fernando Mancera
Martínez

Definición de hipótesis _____ 264
Analía Rodríguez
Eduardo Molina Soto

Atavismo en Big Bang _____ 276
Claudio Rodríguez Bolot
Alicia Ortiz Ortiz

Crear por pareidolia desde una mancha en común _____ 286
Nancy Noemí Midena
José Luis Panadero Albuquerque

El trazo como identidad _____ 300

Manuel Purdía
Maricruz Prieto Pérez

*"Mujer cascabullo" interior del cuerpo y del alma
femenina que se habita, donde encontrar refugio para
curar las heridas* _____ 310

Florencia Argüello
Susana Romero Barberán

Multiversos en la cultura visual contemporánea _____ 320

Nadia Romero Marchesini
Alexis Sánchez Alonso

Territorio invertido _____ 334

María Cecilia Franchi
Fernando Silva Retamal

Autorretrato y el lugar que el otro habita _____ 346

María Gabriela Lopez Trück
Isabel Valle Ayllón

*"Somos de ningún lado del todo y de todos lados un
poco" J.D.* _____ 360

Hencer Molina
Rodrigo Vargas Nogales

Colofón _____ 381

LEBRIJA POR LA INVESTIGACIÓN EN CULTURA

Lebrija for research in Culture

25

Es para mí todo un honor escribir unas líneas de bienvenida al grupo de investigación que conforman HUM337, *Arte Plástico, Secuencial, Experimental de Estampación y Nuevas Tecnologías*. de la Universidad de Sevilla con su profesor al frente Manuel Fernando Mancera Martínez, bienvenidos a Lebrija.

La Sala de Exposiciones de La Misericordia desde su fundación en 1994 ha acogido multitud de proyectos, pero es la primera vez que desde la Facultad de Bellas Artes de Sevilla nos llega una muestra de carácter internacional -experiencias en España y en Argentina- un proyecto, una mirada contemporánea sobre el arte, la producción plástica y visual de nuestros jóvenes en dos

It is an honor for me to write a few lines of welcome to the research group that makes up HUM337, Plastic, Sequential, Experimental Stamping and New Technologies. of the University of Seville with its professor Manuel Fernando Mancera Martínez, welcome to Lebrija.

Since its foundation in 1994, the Exhibition Hall of La Misericordia has hosted a multitude of projects, but this is the first time that the Faculty of Fine Arts of Seville has come to us with an exhibition of an international nature – experiences in Spain and Argentina – a project, a contemporary look at art, the plastic and visual production of our young people in two territories so

25

distant that they share the same objectives in this exhibition.

As you can see in the publication that you have in your hands, contemporary creative activity is free in theme, it is nourished and inspired by nature, it walks through the different artistic styles of the past, thus impregnating the current creative process.

Thanks to the Faculty of Fine Arts of Seville and this group of researchers for giving us the freshness of this exhibition full of colour and optimism, a current look beyond the border.

Let's walk through the Room and let ourselves be seduced by the artistic creations contributed by this group of researchers committed to current visual plastic art.

26

Pepc Martínez

27

Delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo
Ayuntamiento de Lebrija

territorios tan distantes que acomunan en esta exposición los mismos objetivos.

Como podéis observar en la publicación que tenéis en vuestras manos, la actividad creadora contemporánea es libre en temática, se nutre e inspira en la naturaleza, pasea por los distintos estilos artísticos del pasado impregnando de este modo el proceso creativo actual.

Gracias a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y a este grupo de investigadores por regalarnos la frescura de esta muestra cargada de color y de optimismo, una mirada actual más allá de la frontera.

Paseemos por la Sala y dejémonos seducir por las creaciones artísticas aportadas por este grupo de investigadores comprometidos con el arte plástico visual actual.

El cadáver exquisito beberá el vino nuevo

The exquisite corpse drinks the new wine

LE CADAVRE EXQUIS BOIRA LE VIN NOUVEAU

Bajo la premisa del juego, la aleatoriedad y las infinitas posibilidades del proceso creativo, nace *Cadavre Exquis: Más allá de la Frontera*, como una respuesta visual conjugada bajo los códigos del Cadáver Exquisito. Fruto de la colaboración entre artistas e investigadores de los grupos HUM337: *Arte Plástico, Secuencial, Experimental de Estampación y Nuevas Tecnologías. Teoría y Praxis* (Universidad de Sevilla, España), y, desde Argentina : Artistas docentes del departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y artistas visuales del Valle de Calamuchita en Córdoba.

Based on the premise of playing, randomness and the infinite possibilities of the creative process, *Cadavre Exquis: Beyond the Border* is conceived as a visual response conjugated under the codes of the Exquisite Corpse. As a result of the collaboration between artists and researchers from the groups HUM337: Fine Art, Sequential, Experimental Printmaking and New Technologies. Theory and Praxis (Seville, Spain), and, from Argentina : Teaching artists from the Department of Visual Arts of the National University of the Arts, from the Faculty of Arts of the National University of La Plata and visual artists from the Calamuchita Valley in Córdoba..

If we could walk through Cabaret Voltaire during the first two decades of the last century, we could witness the encounters of some surrealists, such as André Breton, Robert Desnos and Tristan Tzara. Located on top of a theater, it became one of the most important cafés in Zurich, hosting political and artistic meetings where creators could express themselves freely, without worrying about censorship. In this context, not only society was questioned, but also the rules of art itself, which gave rise to trends such as the Dadaist Manifesto and laid some of the bases for Surrealism. As part of a game in which the cited authors had to say the first thing that came to their minds, they came up with the phrase "the corpse - exquisite - will drink the wine - new". As part of this experimental poem, the concept presented by the works in this project emerged.

The exhibited pieces are the result of the dialogue between a total of twenty-four tandems formed by an Argentinean and a Spanish artist. Transcending geographical borders, the works reflect a digital graphic resulting from a game between two authors who have explored the possibilities of this concept within the era of globalization, as well as the limits of individuality and collectivity within the artistic process.

As part of a long process of getting to know each other, establishing a common thread and sharing ideas that complement each other without revealing any of the results, the works are transformed into a visual dialogue. Beyond the time differences and the 15,000 kilometers that separate us, the new media helped to establish a connection on personal and artistic levels, making possible a play of ideas that

30

Celeste Fernández Moncada

31

Comisaria

Si pudiésemos caminar por Cabaret Voltaire durante las dos primeras décadas del siglo pasado, podríamos ser testigos de los encuentros de algunos surrealistas, como André Breton, Robert Desnos y Tristan Tzara. Situada sobre un teatro, se convirtió en una de las cafeterías más importantes de Zurich, al acoger encuentros políticos y artísticos donde los creadores se podían expresar con libertad, sin preocuparse por la censura. Dentro de este contexto no solo se cuestionaba a la sociedad, sino las propias reglas del arte, por lo que surgieron tendencias como el Manifiesto Dadaista y se asentaron algunas bases del Surrealismo. Como parte de un juego en el que los autores citados tenían que decir lo primero que les viniera a la mente, surgió la frase "el cadáver - exquisito - beberá el vino - nuevo". Como parte de este poema experimental, nació el concepto que presentan las obras de este proyecto.

Las piezas expuestas son el resultado del diálogo entre un total de veinticuatro tandems conformados por un artista argentino y otro español. Trascendiendo las fronteras geográficas, las obras reflejan una gráfica digital resultante de un juego entre dos autores que han explorado las posibilidades de este concepto dentro de la era de la globalización, así como los límites de la individualidad y la colectividad dentro del proceso artístico.

Como parte de un proceso largo donde conocer al compañero, establecer un hilo conductor e ir compartiendo unas ideas que se complementaban sin revelar del todo ningún resultado, las obras se transforman en un diálogo

range from issues such as colonization, personal stories, pop culture or scars, among other themes.

In conclusion, the collaboration between Spanish and Argentinian artists through the Digital Exquisite Corpse has allowed us to build bridges between cultures, and to create as a result of a constantly evolving artistic conversation. This project demonstrates the conviction that creation can transcend borders, and for this reason, we open the doors to future explorations of digital connections, as they are tools that are a source of innovation and connection in contemporary art.

32

Celeste Fernández Moncada

33

Comisaria

visual. Más allá de la diferencia horaria y de los 15.000 kilómetros que nos distancian, los nuevos medios ayudaron a establecer una conexión a niveles personales y artísticos, posibilitando un juego de ideas que abarcan desde cuestiones como la colonización, las historias personales, la cultura pop o las cicatrices, entre otras temáticas.

En definitiva, la colaboración entre artistas españoles y argentinos a través del Cadáver Exquisito Digital nos ha permitido establecer puentes entre culturas, y crear a raíz de una conversación artística en constante evolución. Este proyecto demuestra la certeza de que la creación puede trascender fronteras, y por ello, abrimos las puertas a futuras exploraciones de las conexiones digitales, al ser herramientas que suponen un motor de innovación y conexión en el arte contemporáneo.

SIN FRONTERAS HAY PARAÍSO

Without borders there is paradise

35

Toda gota puede colmar un vaso, toda semilla cultivar un bosque, y todo apretón de manos generar un Proyecto Internacional de Investigación de carácter Competitivo capaz de alterar los confines de nuestro planeta para entender, sin fronteras u océanos que nos separen, que en mundo contemporáneo en el que hoy vivimos, no existe nada que nos pare. La innovación de este proyecto es más que notable, cuando artistas internacionales realizan el esfuerzo social de interpretarse hasta límites insospechados.

Cabe mencionar, pues, el origen de este proyecto universal sin límites, el cual se titula “Operatorias contemporáneas en la producción simbólica visual y su influencia en el proceso formativo en Artes – experiencias en España y Argentina”, cuya entidad financiadora es la

Every drop can fill a glass, every seed can grow a forest, and every handshake can generate an International Competitive Research Project capable of altering the confines of our planet to understand, without borders or oceans that divide us, that in the contemporary world where we live today, there is nothing that stops us. The innovation of this project is more than notable when international artists make the social effort to interpret themselves until unsuspected limits.

It is worth mentioning, therefore, the origin of this universal project without limits, which is titled “Contemporary operations in visual symbolic production and its influence on the training process in Arts - experiences in

35

Spain and Argentina”, whose financing entity is the University of Sevilla, with reference VIIPPIT-2022-III.3A, and Principal Investigator-Responsible Dr. Ramon Blanco-Barrera. Thanks to which, contacts and communications between international researchers, Argentina and Spain could be intertwined, with the visit to Seville in person of Dr. María Bibiana Anguio, who directs the tetra-annual R&D Project 19-23 “Iconic rhetoric and stylistic-generic problematic in contemporary art: a didactic research/action” of the National University of La Plata and the biannual R&D Project “Contemporary operations in visual symbolic production - Multimodal action research essay” of the National University of the Arts. As well as the key link for every possibility to come to life through Dr. Manuel Fernando Mancera Martínez, Head of the University Research Group HUM337 “Plastic, Sequential, Experimental Printing Art and New Technologies. Theory and Praxis”.

All of this, as can be seen, in all possible formats, has led to an eruption of quality scientific-artistic productions through professional standards of worldwide acceptance that give the entire project a framework of action worthy of roaming and dissemination. Contemplate, listen, read, appreciate, feel, enjoy, and countless other verbs, acquire meaning in an open research project whose possibilities in the social sphere multiply its achievements.

36

Ramón Blanco Barrera

37

IP Proyecto Internacional

Universidad de Sevilla, con referencia VIIPPIT-2022-III.3A, e Investigador Principal-Responsable el Dr. Ramon Blanco-Barrera. Gracias al cual, se pudieron entrelazar contactos y comunicaciones entre investigadores internacionales, Argentina y España, con la visita a Sevilla en persona de la Dra. María Bibiana Anguio, quien dirige el Proyecto I+D tetra-annual 19-23 “Retórica icónica y problemática estilístico- genérica en el arte contemporáneo: una investigación / acción didáctica” de la Universidad Nacional de La Plata y el Proyecto I+D BIANUAL “Operatorias contemporáneas en la producción simbólica visual- Ensayo multimodal de investigación-acción” de la Universidad Nacional de las Artes. Así como el enlace clave para que toda posibilidad cobrase vida a través del Dr. Manuel Fernando Mancera Martínez, Responsable del Grupo de Investigación de la Universidad HUM337 “Arte Plástico, Secuencial, Experimental de Estampación y Nuevas Tecnologías. Teoría y Praxis”.

Todo esto, como se puede apreciar, en todos los formatos posibles, ha propiciado una erupción de producciones científico-artísticas de calidad mediante estándares profesionales de aceptación mundial que le otorgan a todo el proyecto un marco de acción digno de itinerancia y difusión. Contemplar, escuchar, leer, apreciar, sentir, disfrutar, y un sinfín de verbos más, adquieren sentido en un proyecto de investigación abierto cuyas posibilidades de cara al ámbito social multiplican sus logros.

**CASUALIDAD Y TIEMPO, COMPAÑEROS
DE MOMENTOS.**

**O LA MARAVILLOSA HISTORIA DE LOS
OJOS QUE SINTIERON, NUNCA MÁS
BELLA AVENTURA CONOCIERON.**

Chance & time, companions of moments.
Or the wonderful story of the eyes that felt,
never more beautiful adventure did they know.

Nuestro investigador más internacional, Ramón Blanco Barrera, en octubre del dos mil veintidós nos presenta a Bibi Anguio, profesora de la Universidad de la Plata, Argentina, que venía a visitarnos a Sevilla, con el *Programa de Estancias de Investigadores de Otros Centros Nacionales y Extranjeros en Departamentos e Institutos de Investigación de la US*.

La casualidad hizo que, por un proyecto conjunto entre Ramón como IP y Bibi, donde se buscaba evaluar el discurso contemporáneo de la imagen desde una mirada actual, se planteara que, nuestro Grupo de Investigación HUM337: *Arte Plástico, Secuencial, Experimental de*

Libertango
2010

Recopilatorio
Libertango - Buenos Aires hora cero
Astor Piazzolla

In October 2022, our most international researcher, Ramón Blanco Barrera, introduced us to Bibi Anguio, a professor at the University of La Plata, Argentina, who came to visit us in Seville, with the *Program of Stays of Researchers from Other National and Foreign Centers in Departments and Research Institutes of the US*.

By chance, due to a joint project between Ramón como IP and Bibi, where we sought to evaluate the contemporary discourse of the image from a current perspective, it was proposed that our Research Group HUM337: *Plastic, Sequential, Experimental*

Art of Printing and New Technologies. Theory and Praxis, a joint project will be

created, with artists from Argentina, which Bibi considered would be an experience.

Using a hierarchy, not a hierarchy, of culture, eclecticism, mixture, and nomadism, they would be able to form a duo where innovation, evolution or progress could produce a new symbol of abstract thought to form, from appropriationism, deconstruction or hybridization, a new model within the intellectual discourse that is generated from the creative.

Beyond the freedom of content, which is strengthened and nourishes us throughout history, the interest in locating and promoting, in pairs, and from a self-constructive perception, the concept of *cadavre exquis* to design, establishing it from the idea, a univocal multiple image.

The challenge has been to build a dialogue between forty-eight unconnected authors. Personal dialogues and intimate references, kneaded in a melting pot of experiences, have cohered moments of adventure with which to build a bipartite personal world.

The experience has been as unsettling and

estampación y Nuevas Tecnologías. Teoría y Praxis, se creara un proyecto conjunto, con artistas de Argentina, que Bibi consideraba que serían toda una experiencia.

Utilizando una jerarquía, que no jerarquización, de la cultura, el eclecticismo, la mixtura, y el nomadismo lograrían conformar una dupla donde la innovación, la evolución o el progreso podrían producir un nuevo símbolo de pensamiento abstracto para conformar, desde el apropiacionismo, la deconstrucción o la hibridación, un nuevo modelo dentro del discurso intelectual que se genera desde lo creativo.

Más allá de la libertad de contenido, que se fortalece y nos nutre de toda la historia, el interés por localizar y promover, en la dupla, y desde una percepción autoconstructiva, el concepto de *cadavre exquis* para diseñar, estableciéndola desde la idea, una imagen múltiple unívoca.

El reto ha sido construir un diálogo entre cuarenta y ocho autorías inconexas. Los diálogos personales, y referentes íntimos, amasados en un crisol de experiencias, han cohesionado momentos de aventura con que construir un mundo personal bipartito.

La experiencia ha sido tan inquietante y

extraordinary as it can be to think in someone else's head the truth of a unknown illusion.

Thanks to the technologies that protect us today, we have been able to build, in a friendly time, an aqueduct of educational information. Feeling the educational as the pragmatic decoder that clarifies what we did not know before.

Thanks to *Instagram* and/or *Drive*, it has been possible to dialogue and create, in synchrony, something diachronically dissociable in space.

The experience turned out to be so well received that in that same month of October the pairs were designed, by choosing researchers from the HUM337 group who fit, in a sense Between both sides of the Atlantic, thanks to Bibi Anguio and Ramón Blanco who knew how to see the discursive strategies that could build this #MonsterOfIdeas.

A decalogue of good practices was generated so that everything was agreed and facilitated the good work of the mixed group. And once the common thread was delivered, each couple could, and should, design their conceptualization.

The enriching management of being able to build, from the unknown in time and space, even

extraordinaria como puede serlo pensar en cabeza ajena la verdad de una ilusión desconocida.

Gracias a las tecnologías que nos amparan hoy día hemos podido construir, en un tiempo amigable, un acueducto de información educativa. Sintiendo lo educativo como el decodificador pragmático que nos clarifica aquello que antes no conocíamos.

Gracias a *Instagram* y/o *Drive* se ha podido dialogar y crear, en sincronía, algo diacrónicamente dissociable en el espacio.

La experiencia, resultó ser tan bien acogida, que en ese mismo mes de octubre se diseñan las duplas, al escoger investigadores del grupo HUM337 que encajaban, en un sentido crítico-estético, entre ambos márgenes del Atlántico, gracias a Bibi Anguio y Ramón Blanco que supieron ver las estrategias discursivas que podrían construir este #MonstruoDeIdeas.

Se generó un decálogo de buenas prácticas para que todo estuviera acordado y facilitase el buen hacer del grupo mixto. Y una vez entregado el hilo conductor, cada pareja podía, y debía, diseñar su conceptualización.

La gestión enriquecedora de poder construir,

though the digital could connect and unite us, was a magical transgression of the normative. The synthetic-technical connection danced a tango of the senses among the thoughts of a beautiful seductive genesis.

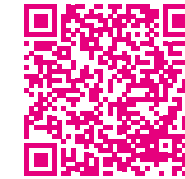
Little by little, one began to see the imaginary connectors that were developing from the imagined word. The reason for the agreement turned into the contract of a new world with free entry for the rejoicing of others. A window into the singular duplicity of thought. The diorama stopped in the gaze of the collective. Carousel of different scenarios for the same way of seeing and understanding life.

Art as the driver of a machine greased by creative minds. The maps of a treasure that finds friends in the distance of the broken line. The manifest secrets in the plastic arts of a bifocal work.

Finally, the project *Contermporaneous Operations*, based on a *Conceptual Exquis Cadavre*, designed by the HUM337 group with Manuel Fernando Mancera Martínez as the person in charge, + the project with Ref. VIIPPIT-2022-III.3A entitled *Contemporary Operatorias in Visual Symbolic Production and its Influence on the training process in Arts-Experiences in Spain and Argentina* with Ramón Blanco as Principal Investigator of the University of Seville, and the Tetra-Annual

desde lo desconocido en el tiempo y el espacio, aunque lo digital nos pudiera conectar y unir, era una mágica transgresión de lo normativo. La conexión sintético-técnica bailaba un tango de los sentidos entre los pensamientos de una bellísima génesis seductora.

Fueron tres años
2021
Album
Antología: El As del Tango (remastered)
Héctor Varela

Poco a poco se empezaban a ver los conectores imaginarios que se iban desarrollando desde la palabra imaginada. La razón del acuerdo convertido en el contrato de un mundo nuevo con entrada libre para el regocijo de lo ajeno. Una ventana a la singular duplicidad del pensamiento. El diorama detenido en la mirada del colectivo. Carrusel de escenarios diferentes para un mismo modo de ver y entender la vida.

El Arte como conductor de una maquinaria engrasada por mentes creativas. Los mapas de un tesoro que encuentra amigos en la distancia de la línea quebrada. Los secretos manifiestos en la plástica de una obra bifocal.

Finalmente, el proyecto *Operatorias Contermporáneas*, basado en un *Cadavre Exquis Conceptual*, diseñado por el grupo HUM337 con Manuel Fernando Mancera Martínez como responsable, + el proyecto con Ref. VIIPPIT-2022-III.3A titulado *Operatorias Contemporáneas en la Producción Simbólica Visual y su Influencia en el proceso formativo en Artes-Experiencias en España y Argentina* con

R+D project 19-23, called *Iconic Rhetoric and Stylistic-Generic Problems in Contemporary Art: a Didactic Research / Action* of the National University of La Plata + the biannual project *Contemporary Operative R+D in Visual Symbolic Production - Multimodal Research-Action Essay*, of the National University of the Arts, led by Maria Bibiana Anguio, On Friday, September 8, 2023, the joint artistic project was launched at the Pasaje Dardo Rocha Cultural Center of MACLA in Ciudad de La Plata, Argentina, with the title *Dialogue of Views. Argentinian and Spanish Artists Share Poetics*.

This March 2024, the project has its replica in Spain with a new curatorial design curated by our researcher Celeste Fernández Moncada, who has been able to find in the Exhibition Hall of La Misericordia, in Lebrija, the ideal place to show the research proposal on this side of the world. An intellectual reflection on graphics that consolidates yet another project of creative innovation with which our HUM337 group works.

A pleasure of interconnected coexistences beyond the reality of a discrete and spiritual distance that has been born to empathize with the segmented model of a convergent creation in a divergent world.

46

Manuel Fernando Mancera Martínez

47

IP Grupo HUM337

Ramón Blanco como Investigador Principal de la Universidad de Sevilla, y el proyecto de I+D Tetra-Anual 19-23, denominado *Retórica Icónica y Problemática Estilístico-Genérica en el Arte Contemporáneo: una Investigación / Acción Didáctica* de la Universidad Nacional de La Plata + el proyecto bianual I+D *Operatoria Contemporáneas en la Producción Simbólica Visual - Ensayo Multimodal de Investigación-Acción*, de la Universidad Nacional de las Artes, liderados por María Bibiana Anguio, vio la luz el viernes 8 de septiembre de dos mil veintitrés el proyecto artístico conjunto en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha del MACLA en Ciudad de La Plata, Argentina, con el título *Diálogo de Miradas. Artistas Argentinos y Españoles Comparten Poéticas*.

Este marzo de dos mil veinticuatro, tiene su réplica en España el proyecto con un nuevo diseño curatorial comisariado por nuestra investigadora Celeste Fernández Moncada, quien ha sabido encontrar en la Sala de Exposiciones de La Misericordia, de Lebrija, el lugar idóneo para mostrar a este lado del mundo la propuesta investigadora. Una reflexión intelectual sobre la gráfica que consolida otro proyecto más de innovación creativa con que trabaja nuestro grupo HUM337.

Un placer de convivencias interconectadas más allá de la realidad de una distancia discreta y espiritual que ha nacido para empatizar con el modelo segmentado de una creación convergente en un mundo divergente.

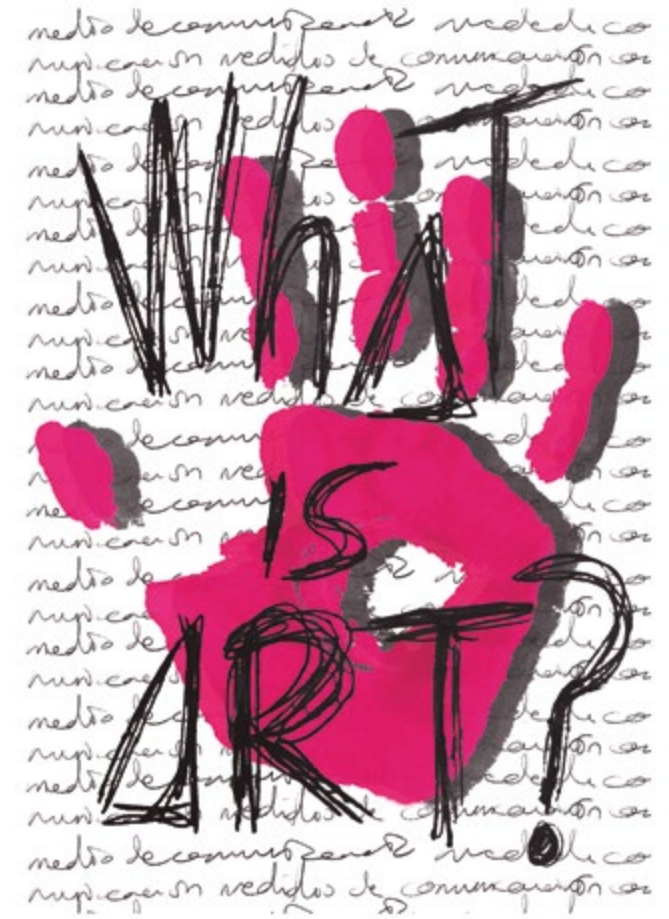

De la mano del personaje de Haruki Murakami, que pierde su “sombra” -corazón y recuerdos que fueron arrebatados a su “memoria”, en el libro *El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas*, se trabaja la idea que plantea el autor sobre la necesidad de recuperar la historia personal de cada individuo, para así reformular una historia colectiva más auténtica.

Silvia Graciela Januario

Paula Acosta Santiago

Se elabora la obra tras la lectura de *El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas*, de Haruki Murakami. Específicamente, se trabaja con la idea que plantea el autor acerca de la necesidad de recuperar la historia individual de cada ser humano, para así poder plantear una historia colectiva más certera. La gran parte de los libros de historia y, por ende, los libros de historia del arte, recogen una cronología construida durante la supremacía del

A su vez y desde la psicología, Carl Gustav Jung nos abre otro camino desde su concepción de la “sombra” interpretada como ese lado oscuro de nuestra personalidad que reúne todo lo que negamos.

Dos perspectivas para ahondar sobre nuestra compleja historia y nuestra identidad, sus múltiples vacíos o variadas mutilaciones.

Según C.G.J., la sombra oculta nuestro ser reprimido extendiendo sus brazos hasta el dominio de nuestras experiencias más vergonzosas: miedos, inseguridades, rencores, egoísmos y hasta todo aquello que ignoramos de nosotros mismos, dejando las huellas que impiden a veces la manifestación de nuestra auténtica subjetividad.

Existe una sombra individual y también una sombra colectiva y arcaica donde se cobijan las miserias de la condición humana.

En lo colectivo, dictaduras, genocidios, guerras y todo lo negativo y devastador de nuestra especie, forman parte de este oscuro costado que intentamos no enseñar ni mirar para evitar quedar expuestos.

Sin embargo, en ambas formas, *lo negado*, no deja de existir, sino que se proyecta en otros u otros e incide en nuestras conductas y pensamientos. De este modo, vemos reflejados nuestros propios errores o limitaciones, en las actitudes negativas que adoptamos hacia los que nos rodean.

Esta fuerza negativa de la sombra es absolutamente poderosa. Es nuestra obligación transmutar el carácter destructivo y devastador de nuestro

hombre blanco, basada en hechos interpretados a posteriori, que da lugar a la discriminación y al olvido de un sinnúmero de sucesos e individuos que también debería formar parte de nuestra memoria.

En la imagen se observan tres capas de elementos. En la primera se encuentra la pregunta “What is art?” manuscrita como representación de la necesidad, expuesta anteriormente, de plantear un nuevo paradigma de la historia de la humanidad. Cuestionar qué es el arte deriva en un análisis de todas las identidades artísticas que han formado parte de este a lo largo de la historia; identidades que se materializan en la obra a través de la huella de mano y su sombra. De acuerdo con lo que plantea Murakami, la sombra representa el alma, el corazón de las personas, mientras que la corporeidad manifiesta, a través del cerebro, el raciocinio; en el equilibrio se encontraría la clave para encontrar sus verdaderas identidades. Por último, en el fondo se aprecia la frase “medio de comunicación”, en respuesta a la pregunta. Este manuscrito, cuya tipografía dificulta su comprensión en primera instancia, se presenta como la base o la esencia de todas estas identidades, estableciéndose de esta manera una relación cíclica entre todos los componentes de la imagen.

Por otro lado, cabe mencionar la unión de técnicas tradicionales y digitales como medio de conexión entre el pasado y el presente, entre lo primitivo -como puede ser el acto de estampar la huella de la mano- y lo contemporáneo -como la fotografía o el dibujo digital-. En primer lugar, se realiza con pintura acrílica la estampación de la mano y la escritura de la pregunta; ambos elementos son posteriormente digitalizados a través de fotografías

inconsciente individual y colectivo para nuestro desarrollo personal y evolución social.

En la imagen digital el *¿ME VES?* te invita a escanear a través de un código QR aquello “que no se ve”: ... frases que se repiten a lo largo de nuestra vida y de la historia que impiden que hagamos visible la injusticia, llenándonos de insatisfacción.

En síntesis, se hace necesario revalidar la autenticidad de nuestra identidad rescatando el lado oscuro de nuestro corazón y cuestionando nuestros recuerdos más reprimidos.

Incapaces de asumir y enfrentar nuestra sombra, la muerte de nuestra memoria sepultará definitivamente una parte de nuestra forma de ser.

A partir de un individuo consciente y capaz de “*VER*” y “*CARGAR*” su propia sombra podemos concebir alguna esperanza hacia el porvenir.

Por lo tanto, es nuestro compromiso no hacer realidad “*El fin del mundo ni el despiadado país de las maravillas*”.

Silvia Graciela Januario

54

de los mismos. De manera digital se retocan dichas imágenes, aumentando la saturación, y se realiza el resto de componentes de la obra en este mismo medio- sombra y manuscrito del fondo-. En cuanto al color, a la manera de Barbara Kruger, se hace uso del blanco y negro con un único toque de color, en este caso el magenta en vez del rojo característico de Kruger, por ser el color distintivo de la producción artística de la autora de la obra.

En resumen, esta obra manifiesta la necesidad de reescribir la historia del arte. Para ello, es a su vez necesario, plantearse la pregunta de qué es el arte, cuya respuesta reside en el estudio de todos y todas las artistas de las diferentes épocas históricas, que nos llevará a identificar el arte como un medio de comunicación; un medio de conexión entre el individuo y la sociedad, a veces de manera invisible e intangible, que da cabida a la transmisión de todo tipo de mensajes.

Paula Acosta Santiago

55

SOMBRA, IDENTIDAD Y MEMORIA

Gráfica digital
420 x 297 mm
2023_03_27

CONEXIONES INTANGIBLES

Pintura acrílica, escritura manuscrita, fotografía, dibujo y edición digital
420 x 297 mm
2023

From the hand of Haruki Murakami's character, who loses his "shadow" -heart and memories that were taken away from his "memory", in the book "The End of the World and a Merciless Wonderland", we work the idea that the author raises about the need to recover the personal history of each individual, in order to reformulate a more authentic collective history.

In turn, and from psychology, Carl Gustav Jung opens another path for us from his conception of the "shadow" interpreted as that dark side of our personality that brings together all that we deny.

Two perspectives to delve into our complex history and our identity, its multiple voids or various mutilations.

In this way, the work becomes a reflection, this is revealed in the work to question the memory of our personal history that is not only lost individually but also collectively, as evidence of everything that is blinded by the unconscious.

According to C.G.J., the shadow hides our repressed self, extending its arms to the domain of our most shameful experiences: fears, insecurities, resentments, selfishness and even everything we ignore about ourselves, leave traces that sometimes prevent the manifestation of our authentic subjectivity.

There is an individual shadow and also a collective and archaic shadow where the miseries of the human condition are sheltered.

In the collective, dictatorships, genocides, wars and everything negative and devastating of our species,

The work is elaborated after reading *Hard-Boiled Wonderland and the End of the World*, by Haruki Murakami. Specifically, it works with the idea that the author raises about the need to recover the individual history of each human being, in order to be able to propose a more accurate collective history. Most history books and, therefore, art history books, collect a chronology built during the supremacy of the white man, based on facts interpreted a posteriori, which leads to discrimination and forgetfulness of countless events and individuals that should also be part of our memory.

The image shows three layers of elements. In the first is the question "What is art?" handwritten as a representation of the need, exposed above, to raise a new paradigm of human history. Questioning what is art derives in an analysis of all the artistic identities that have been part of it throughout history; identities that are materialized in the work through the handprint and its shadow. According to Murakami, the shadow represents the soul, the heart of people, while the corporeality manifests, through the brain, the reasoning; in the balance would be the key to find their true identities. Finally, in the background is the phrase "means of communication", in answer to the question. This manuscript, whose typography makes it difficult to understand at first glance, is presented as the basis or essence of all these identities, thus establishing a cyclical relationship between all the components of the image.

On the other hand, it is worth mentioning the union of traditional and digital techniques as a means of connection between the past and the

are part of this dark side that we try not to show or look at to avoid being exposed.

However, in both forms, what is denied does not cease to exist, but is projected onto others and influences our behaviors and thoughts. In this way, we see our own mistakes or limitations reflected in the negative attitudes we adopt towards those around us.

This negative force of the shadow is absolutely powerful. It is our obligation to transmute the destructive and devastating character of our individual and collective unconscious for our personal development and social evolution.

In the digital image, the "DO YOU SEE ME?" invites you to scan through a QR code that "which is not seen": ... phrases that are repeated throughout our life and history that prevent us from making injustice visible, filling us with dissatisfaction.

In short, it is necessary to revalidate the authenticity of our identity, rescuing the dark side of our hearts and restoring our most repressed memories.

Incapable of assuming and facing our shadow, the death of our memory will definitively bury a part of our way of being.

From an individual conscious and capable of "SEEING" and "CHARGING" his own shadow, we can conceive some hope for the future.

Therefore, it is our commitment not to make "The end of the world and a merciless wonderland" a reality.

60

Silvia Graciela Januario

61

Paula Acosta Santiago

present, between the primitive -such as the act of stamping a handprint- and the contemporary -such as photography or digital drawing-. First, the handprint and the writing of the question are stamped with acrylic paint; both elements are later digitized through photographs of them. These images are digitally retouched, increasing the saturation, and the rest of the components of the work are made in this same medium -shadow and manuscript of the background-. As for color, in the manner of Barbara Kruger, black and white is used with a single touch of color, in this case magenta instead of the characteristic red of Kruger, as it is the distinctive color of the artistic production of the author of the work.

In short, this work manifests the need to rewrite the history of art. To do so, it is in turn necessary to ask the question of what art is, whose answer lies in the study of all the artists of the different historical periods, which will lead us to identify art as a means of communication; a means of connection between the individual and society, sometimes in an invisible and intangible way, which gives room for the transmission of all kinds of messages.

REFERENCIAS

62

Silvia Graciela Januario

63

Paula Acosta Santiago

CULTURALES

Época
2011

Álbum
La Revancha en Cumbia
Gotan Project

MÚSICA

Argentina, 1985
2022

Drama
Amazon Prime Video
Santiago Mitre

CINE

Tu revolución
2016

Álbum
Soy
Lali

MÚSICA

Figuras ocultas
2016

Drama histórico
Fox 2000 Pictures
Theodore Melfi

CINE

Collected Works of C.G Jung
2012

Kindle
Princeton University Press
C.G Jung

LITERATURA

Manos Anónimas
1982-1983

1030 x 760 mm
Acrílico | Tela
Carlos Alonso

ARTE

El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas
2013 | Kindle

Tusquets Editores S.A.
Haruki Murakami

LITERATURA

Inside Out Project 14
2014

Instalación
JR

ARTE

Natalia Zabaljauregui

En la intimidad de lo cotidiano, en los momentos de descanso o quietud se activa la mirada observadora y la reflexión del artista. Entre poses y gestos honestos, reales, nace la necesidad de retención de ese presente, para contemplarlo y valorarlo, de esta manera el tiempo ya no es algo que pueda medirse por su extensión, sino por su intensidad, por su extracto, “el extracto de lo simple” -se le solía llamar-. Momentos específicos se detienen en

José Pedro Aznárez López

La otra persona duerme. Solo alcanza a verse el rostro. Entre las sábanas y las mantas tornadas azules. Todo absorbido por el silencio, salvo la respiración. La otra persona duerme. Solo alcanza a verse su rostro. Una penumbra gris lo devora todo. Lo absorbe todo. Lo invisibiliza todo.

La otra persona duerme. Pendiendo de un hilo. Todo siempre pendiendo de un hilo. Cada latido y

la resignificación, volviendo infinito un presente evidentemente afectivo, siendo pasado.

Cuesta soltar los vínculos de afecto, como también cuesta dejar ir los buenos momentos a los que uno siempre quiere volver pero es así la vida, y el tiempo, una forma de retenerlos es mediante la representación pictórica porque no solo se capta al momento sino que también se lo acaricia con las pinceladas y se le perfuma con los colores. “Las cosas simples” son aquellas cosas cotidianas, donde fueron felices y quisieran regresar, demorándose en la luz solar de un mediodía, para sanar.

Es el momento del silencio, la quietud, el descanso y la introspección, como a la “Femme endormie” de Vallotton, en este caso es un sol tácito, el que transmite el calor.

Ante el silencio y la luminosidad, el reposo en pensamientos y el fuerte sol, un calor que protege y quema, parecido al silencio, el cual es hermoso en ocasiones pero el constante silencio también puede dañar. Lo cotidiano inmerso en él, al igual que “La mujer de los perros”, un silencio inevitable pero aparentemente disfrutable, en la intimidad de otra mujer.

Tiene una singularidad, la de los corazones rotos, posible mal de amor... la soledad y la mente juegan a favor y en contra, creando al “Presentimiento” (Alfonsina Storni), el aparente advenimiento de un final, el sol enneguecedor es parte del antídoto de una pena que en algún momento pudo haber sido, dejándola fundirse en la luz.

Natalia Zabaljauregui

cada respiración. Pero ahora es evidente. Un hilo sin color. Un hilo entretejido con otros hilos, con otras vidas, con todo lo viviente.

Pintar lo mínimo. Si puede ser menos, menos. Solo alcanza a verse su rostro y tampoco interesa otra cosa. El hilo que mantiene vivos el corazón y la respiración es invisible. Lo que se ve es sólo el rostro. Entre las sábanas y las mantas que azulean, que se agrisan por los bordes. La respiración acompañada advierte que la consciencia está acallada.

¿Entonces? Ese hilo milagroso que lo mantiene todo vivo, que mantiene a la otra persona dormida. Infunde un respeto inmenso. El rostro dormido oculta un misterio inabarcable. El de la vida, la existencia. La posibilidad de ser. No se puede alargar nada. No se puede hacer más fuerte. Es preciso enmudecer y dejar simplemente que la otra persona respire, que duerma; asombrarse de la vida. No se le puede añadir nada.

En una fotografía seguro que se intuyen los dibujos de las sábanas. A veces el objetivo penetra más allá del gris y es capaz de abocetar formas en la oscuridad de fondo. Con su inhumana capacidad para ver más, para registrar más, para mostrar más. Y normalmente también mucho menos. La cámara irá captando cada vez más y más (cada nueva cámara lo irá haciendo); hasta que no haya noche ni siquiera en medio del cuarto más oscuro. Como un notario impertinente que quiere apuntarlo todo. Registrar, poseer, guardar, atesorar, convertirlo todo a píxeles más y más cuantificables. Pero para contar algo directo y que a la vez resuene en el eco de la propia existencia hay que soltar lastre. Brancusi lo sabía. Solo suena el eco cuando hay distancia y vacío;

José Pedro Aznárez López

De tiempo en tiempo algunos ojos no pueden ver,
quizás enceguecidos de verdad que trae un posible
bienestar, una dualidad que se traduce como el final
y el comienzo de algo, atemporalizado, paralizado
por un instante que se ha decidido resignificar,
soñando el regreso.

Natalia Zabaljauregui

68

mucho vacío. Al menos intentarlo, buscar soltar
el lastre. Más o menos torpemente, a veces con el
miedo de no ser dócil a la cámara (sí, hay cámara y
registros y posibilidades de jugar al notario que todo
lo sabe).

Hay tiempos y momentos en los que parece que
una sola palabra lo rompería todo, como en la
poesía más honda. Por eso decir casi nada, hasta
enmudecer. En el Gran Silencio solo se oyen las
gotas de agua, los pájaros fuera, a ratos un poco de
canto llano (que podría suplantar una canción del
Battiato más viejo, con la voz leve que le restaba).

Pintar lo mínimo. Dejar respirar el soporte. El
soporte de cartón levemente impermeabilizado.
El cartón se impregna de la tinta china y del
acrílico. Parece querer absorber toda el agua.
Todo el pigmento. Lo va haciendo desaparecer
una y otra vez, como el gris de la habitación a
oscuras. Sucesivas veladuras, retoques de pincel,
transparencias. Buscando construir tenues campos
de color, casi planos, mates, apagados, en los que la
luz vibre de manera amortiguada, Campos de color
apagados, a punto de ser absorbidos de nuevo por el
gris.

Afuera, en la superficie de los muros de las piedras
viejas, los líquenes amarillean. Verdean. Enrojecen.
Amarillean. El seno azul. Entre sábanas y mantas,
entre grises.

José Pedro Aznárez López

69

AUTORRETRATO DE INVIERNO

Óleo | Lienzo
420 x 300 mm
2023

DE UN HILO; PENDIENDO SIEMPRE DE UN

Tinta China y acrílico | Cartón gris, preparado con Prextol-B500.
398 x 300 mm
2023_03_13

In the intimacy of everyday life, in moments of rest or stillness, the artist's observant gaze and reflection are activated. Between honest, real poses and gestures, the need to retain that present is born, to contemplate and value it, in this way time is no longer something that can be measured by its extension, but by its intensity, by its extract, "the extract of the simple" -it used to be called-. Specific moments stop in the resignification, making an obviously affective present infinite, being past.

It is hard to let go of the bonds of affection, just as it is hard to let go of the good moments to which one always wants to return, but that is life and time, and one way to retain them is through pictorial representation, because not only the moment is captured but also caressed with brushstrokes and perfumed with colors. "The simple things" are those everyday things, where they were happy and would like to return, lingering in the sunlight of a noon, to heal.

It is the moment of silence, stillness, rest and introspection, like Vallotton's "Femme endormie", in this case it is a tacit sun, which transmits the warmth.

Before the silence and the luminosity, the rest in thoughts and the strong sun, a heat that protects and burns, similar to silence, which is beautiful at times but the constant silence can also damage. The everyday immersed in it, just like "La mujer de los perros", an unavoidable but apparently enjoyable silence, in the intimacy of another woman.

It has a singularity, that of broken hearts, possible love sickness... loneliness and mind play for and

72

Natalia Zabaljauregui

73

José Pedro Aznárez López

The other person sleeps. Only the face can be seen. Between the sheets and blankets turned blue. Everything absorbed by the silence, except the breath. The other person sleeps. Only her face can be seen. A gray penumbra devours everything. It absorbs everything. It makes everything invisible.

The other person sleeps. Hanging by a thread. Everything always hanging by a thread. Every heartbeat and every breath. But now it's obvious. A colorless thread. A thread interwoven with other threads, with other lives, with all living things.

Paint the minimum. If it is possible to be less, less. Only his face can be seen and nothing else matters either. The thread that keeps the heart and breath alive is invisible. What is seen is only the face. Between the sheets and the blankets that turn blue, that turn gray around the edges. Regular breathing warns that consciousness is silenced.

Then? That miraculous thread that keeps everything alive, that keeps the other person asleep. He instills immense respect. The sleeping face hides an unfathomable mystery. The one of life, existence. The possibility of being Nothing can be extended. You can't get stronger. It is necessary to remain silent and simply let the other person breathe, sleep; be amazed at life. Nothing can be added to it.

In a photograph, surely the drawings of the sheets are intuited. Sometimes the lens penetrates beyond the gray and is capable of sketching shapes in the background darkness. With his inhuman capacity to see more, to register more, to show more. And usually also much less. The camera will capture more and more (each new camera will do so); Until there

against, creating "Presentiment" (Alfonsina Storni), the apparent advent of an end, the blinding sun is part of the antidote to a sorrow that at some point could have been, letting it melt into the light.

From time to time some eyes cannot see, perhaps blinded by the truth that brings a possible well-being, a duality that translates as the end and the beginning of something, timeless, paralyzed for an instant that has decided to resignify, dreaming of the return.

74

Natalia Zabaljauregui

75

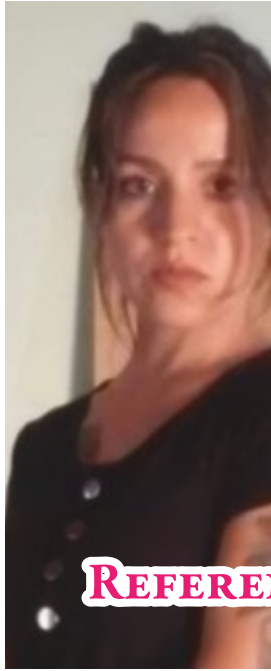
José Pedro Aznárez López

is no night, not even in the middle of the darkest room. Like an impertinent notary who wants to write everything down. Record, own, save, treasure, convert it all to more and more quantifiable pixels. But to tell something direct while at the same time resonates with the echo of one's own existence, one must release ballast. Brancusi knew it. The echo only sounds when there is distance and emptiness; a lot of emptiness. At least try, seek to drop the ballast. More or less clumsily, sometimes with the fear of not being docile to the camera (yes, there are cameras and records and the possibility of playing the notary who knows everything).

There are times and moments when it seems that a single word would break everything, as in the deepest poetry. That's the reason to say almost nothing, until silence. In the Great Silence you only hear the drops of water, the birds outside, at times a bit of plain chant (which could supplant a song by the older Battiato, with the slight voice that remained).

Paint the minimum. Let the support breathe. The cardboard support slightly waterproofed. The cardboard is impregnated with Chinese ink and acrylic. It seems to want to absorb all the water. All the pigment. It makes it disappear over and over again, like the gray of the dark room. Successive glazes, brush touches, transparencies. Seeking to build tenuous fields of color, almost flat, matt, muted, in which the light vibrates in a muffled manner, muted Color Fields, about to be absorbed again by grey.

Outside, on the surface of the old stone walls, the lichens turn yellow. They green. They redden. They yellow. The blue breast. Between sheets and blankets, between greys.

REFERENCIAS

76

Natalia Zabaljauregui

Las simples cosas
2003
Álbum
Latin essentials, vol. 16
Chavela Vargas

MÚSICA

La mujer de los perros
2015
Drama
El Pampero Cine
Laura Citarella + Verónica Llinás

CINE

El dulce daño
2013
Kindle
Ediciones Sarasvati
Alfonsina Storni

LITERATURA

Mujer durmiendo
1899
565 x 760 mm
Óleo
Felix Vallotton

ARTE

77

José Pedro Aznárez López

CULTURALES

Le sacre sinfonie del tempo
1991
Álbum
Come un cammello in una grondaia
Franco Battiato

MÚSICA

El gran silencio
2006
Documental
Bavaria Films
Philip Gröning

CINE

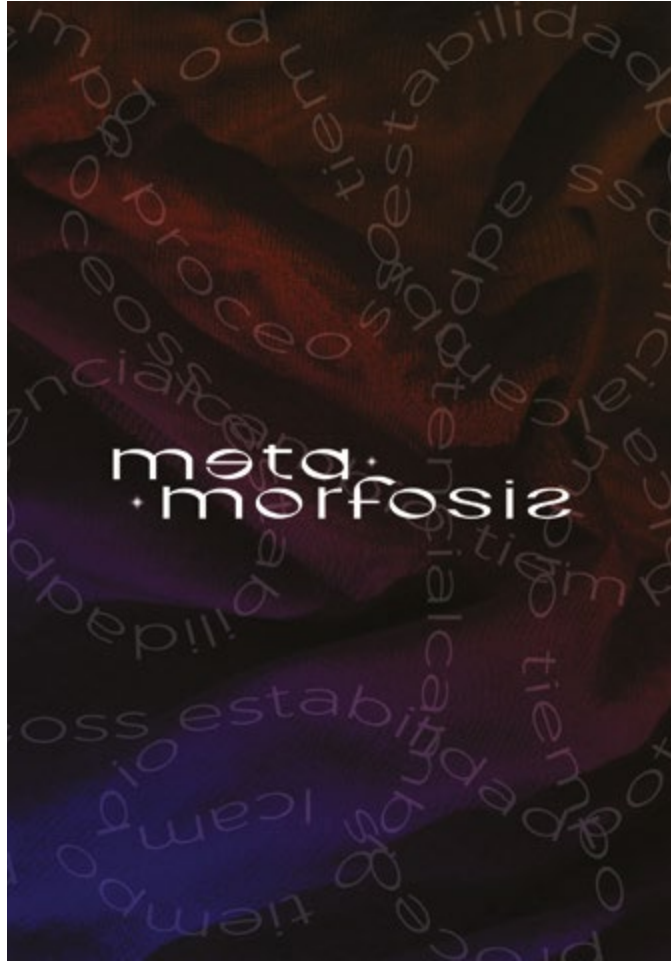
El precio (antología poética)
2013
Tapa blanda
Renacimiento
José Jiménez Lozano

LITERATURA

Muchacha dormida
1657
765 x 876 mm
Óleo | Lienzo
Vermeer de Delft

ARTE

Constanza María Beltramone

78

Pensar la vida como una montaña rusa de un parque de diversiones. Con subidas; con bajadas; con vueltas y retrocesos inesperados para los que van en los carritos sentados. Pero no siempre estás en la misma montaña rusa, ni sentado en el mismo lugar.

Todo depende de en qué momento estás.

En tu primer viaje, tuviste la suerte de sentarte en el primer vagón, bien al frente de todo para

Rafael Enrique Ballesteros Rodríguez

79

Nos han enseñado a imaginar que la única forma de viajar en el tiempo ha de ser con -o mediante- algún tipo de artilugio que algún día conseguirá construir el hombre (no podría ser de ninguna otra forma, para algo somos la forma más inteligente, racional e ingeniosa sobre la faz de la Tierra). Nos hemos convencido de que inventaremos un artefacto que estará compuesto por frías e inertes piezas diseñadas por nosotros mismos, y que una vez accionemos

contemplar las vistas y cada movimiento del viaje. Pero tus expectativas fueron mucho más grandes que tu realidad: te subiste a una montaña rusa con mucha vorágine, llena de subidas y bajas en pendiente, giros en rulo y retrocesos a grandes velocidades. Miles de sensaciones en tu panza aparecieron y no sabías qué eran. Terminás mareado, con ideas desorientadas pero seguro que la próxima vas a ir en un asiento del fondo.

Aprendiendo del primer viaje, cumplís con tu promesa de ir al último asiento. Aquel que dicen que es el más seguro, en el que tenés la posibilidad de ver a las personas sentadas delante tuyo para saber cómo reaccionar. Quizás, es un lugar más seguro. El viaje comienza, de nuevo las mariposas en la panza de la emoción. De repente, las personas que tenían que guiarte, obstaculizan tu vista. Las curvas fuertes y veloces, se transformaron en giros suaves y amplios.

Las sensaciones en tu panza apenas aparecieron, ni un pelo revuelto tenías. Estabas en un lugar seguro, pero en la montaña rusa equivocada. Con una lentitud inimaginable y pocas vueltas, casi casi parecía la calesita de la plaza.

Nueva desilusión, pero como dicen: la tercera es la vencida. Preferís no elegir lugar, que el destino elija por vos donde toque. Prefieres cerrar los ojos y agarrarse bien fuerte de la traba metálica que te sostiene, que te da tranquilidad en tu asiento. Sin evitarlo, tus expectativas vuelven, pero decidís no adelantarte y ponerlas en pausa. Pasa la primera vuelta. Pasa la segunda. Cuando sentís la tercera, abris los ojos y una sonrisa se dibuja en tu cara. Lo lograste.

Constanza María Beltramone

sus engranajes, de alguna manera nos permitirá revivir una vez más nuestros momentos favoritos, o nos llevará a tiempos remotos o futuros que no hemos vivido y que nunca hubiesen estado a nuestro alcance.

Es curioso como nuestro egocentrismo nos hace olvidar tan fácilmente que cada ser vivo es en sí mismo una máquina perfeccionada a lo largo de miles de años, y que además está en continua actualización por parte de la madre naturaleza. Parece ser que nuestro narcisismo no nos permite pararnos a pensar que la máquina del tiempo puede que ya haya sido diseñada y que no haya sido por nuestra iniciativa; y nos parece aún más impensable que, además, todos y cada uno de nosotros ya tengamos implementados sus circuitos en nuestro organismo, que la tengamos ya instalada de serie. Y es que resulta paradójico pensar que, a la vez, considerarnos como propias máquinas del tiempo podría ser un pensamiento narcisista aún más exaltado.

Sin embargo, poseemos una completísima y complejísima red de conexiones neurológicas y sensoriales que nos permiten recordar y revivir voluntaria e incluso involuntariamente momentos y sensaciones. Tenemos almacenados infinidad de recuerdos volátiles, recuerdos perennes o recuerdos idealizados que, al visualizarlos, por un momento nos permiten tener la ilusión de volver al pasado y de escapar del paso implacable e imperturbable del tiempo.

Y es que nos hemos convencido de que llegará el anhelado día en que podremos manejar y controlar el continuo espacio-tiempo a nuestro antojo y

Rafael Enrique Ballesteros Rodríguez

Te diste el tiempo para entender el ritmo, tu ritmo.

De probar y sentir los diferentes momentos hasta encontrar el que más te gustaba. De pronto, tus ilusiones no eran tan lejanas y podías alcanzarlas. De pronto, las mariposas en tu panza te dieron alas para volar.

Constanza María Beltramone

82

conveniencia, sin caer en la cuenta de posiblemente ya tengamos ese poder, porque tenemos la mala costumbre de caer en el error de ansiar algo que se nos antoja inalcanzable, mientras que no prestamos atención a lo igual de válido -o de mayor valía- que ya tenemos a nuestro alcance.

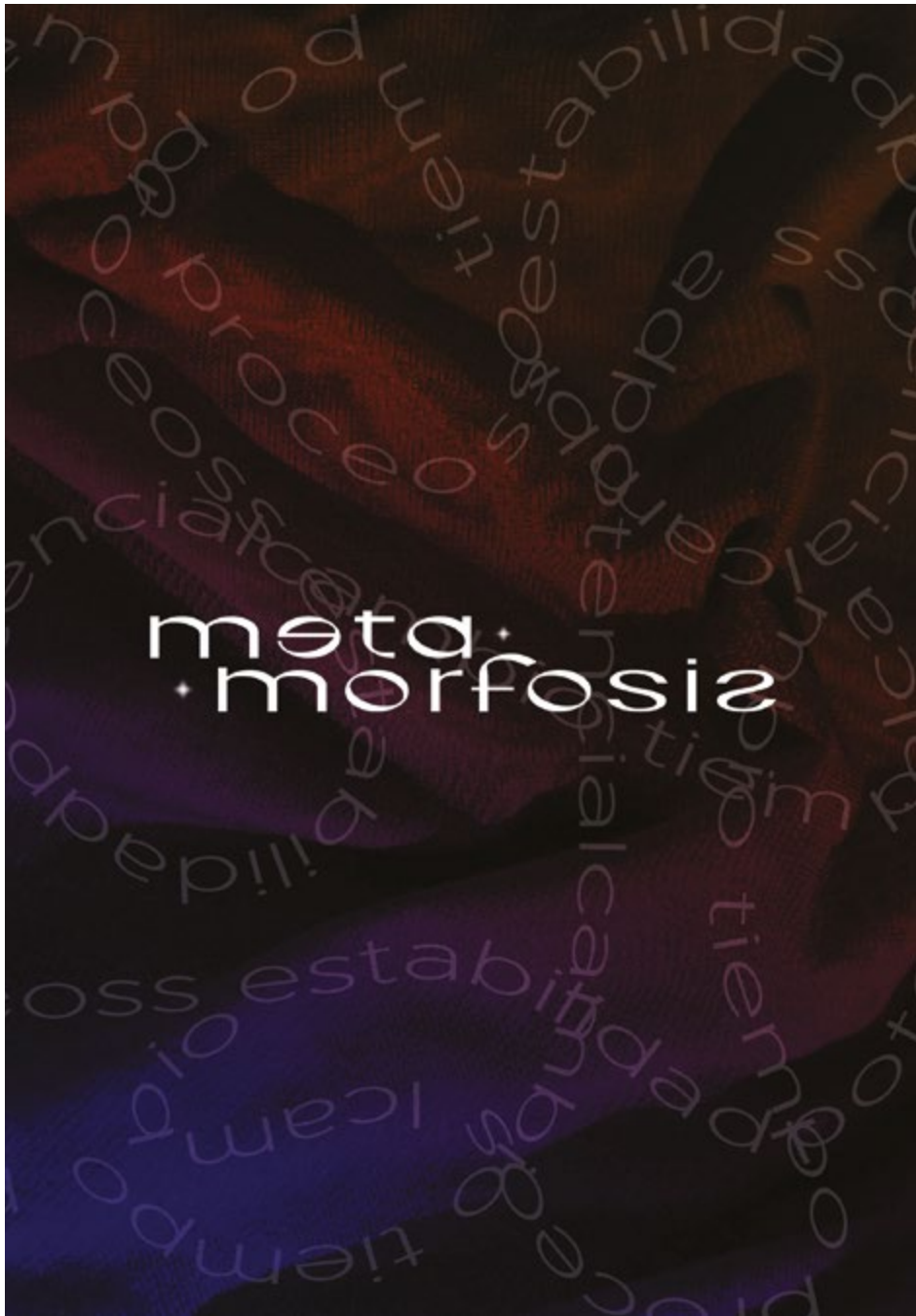
Pero la persistencia de la memoria es frágil, y así como en el fresco del sordo, Cronos nos devora día a día: segundo a segundo muere, mastica y engulle una ínfima parte de nuestro ser. Arrugas, pliegues, y manchas son solo las cicatrices superficiales de esos mordiscos en un cuerpo que se apresura a curar sus heridas porque se resiste a dejar de existir. Cicatrices de unas mordeduras que, por más que nos pasen desapercibidas e indoloras, realmente están llegando tan adentro, tan profundo, que nos va consumiendo sin que podamos apenas percatarnos de ello. Dentelladas que van desgarrando y destrozando bocado a bocado la red de nuestra propia máquina, de la que solo quedarán pedazos dispersados e inconexos en nuestro interior como quedarían los de un DeLorean arrasado por un tren.

Y es que es solo una cuestión de tiempo que el gigante finalmente termine su festín, y que nuestro cuerpo se rinda cansado de luchar contra su ineludible destino. Cuando ese día me llegue, cuando Cronos me devore y consuma la última porción de mi ser, por favor, apaga la luz y deja que la almohada absorba las lágrimas.

Rafael Enrique Ballesteros Rodríguez

83

EL TIEMPO

Grafica digital | Papel
426 x 303 mm
2023

L'UNICA MACCHINA DEL TEMPO

Gráfica Paint
420 x 297 mm
2023_01_23

Think of life as an amusement park roller coaster. With ups; with downs; with unexpected twists and turns for those in seated carts. But you're not always on the same roller coaster, or sitting in the same place. It all depends on where you are at.

On your first ride, you were lucky enough to sit in the first car, well in front of everything to take in the sights and every movement of the ride. But your expectations were much greater than your reality: you rode a whirlwind roller coaster, full of steep ups and downs, hairpin turns and switchbacks at high speeds. Thousands of sensations in your belly appeared and you didn't know what they were. You end up dizzy, with disoriented ideas, but you are sure that next time you will ride in the back seat.

Learning from the first trip, you keep your promise to go to the last seat. The one they say is the safest, where you can see the people sitting in front of you and know how to react. Perhaps, it is a safer place. The trip begins, again the butterflies in the belly of excitement. Suddenly, the people who were supposed to guide you, obstruct your view. The hard and fast curves, transformed into smooth and wide turns. The sensations in your belly barely appeared, not a hair was disheveled. You were in a safe place, but on the wrong roller coaster. With unimaginable slowness and few turns, it almost seemed like the merry-go-round in the square.

Another disappointment, but as they say: the third time is the charm. You prefer not to choose a place, let destiny choose for you wherever it touches. You prefer to close your eyes and hold on tightly to the metal lock that holds you, that gives you peace of mind in your seat. Without avoiding it, your

We have been taught to imagine that the only way to travel back in time must be with - or by means of - some kind of gadget that man will one day manage to build (it couldn't be any other way, we are the most intelligent, rational and ingenious form on the face of the Earth for a reason). We have convinced ourselves that we will invent a device that will be composed of cold and inert pieces designed by ourselves, and that once we activate its gears, it will somehow allow us to relive once again our favourite moments, or take us to remote or future times that we have not lived through and that would never have been within our reach.

It is curious how our egocentrism makes us forget so easily that every living being is in itself a machine perfected over thousands of years, and that it is also continuously updated by Mother Nature. It seems that our narcissism does not allow us to stop and think that the time machine may have already been designed and not by our initiative; and it seems even more unthinkable to us that, in addition, each and every one of us already has its circuits implemented in our organism, that we already have it installed as standard. And it is paradoxical to think that, at the same time, to consider ourselves as our own time machines could be an even more exalted narcissistic thought.

However, we possess a very complete and complex network of neurological and sensory connections that allow us to remember and relive moments and sensations voluntarily and even involuntarily. We have stored an infinite number of volatile memories, perennial memories or idealised memories which, when we visualise them, for a moment allow us to have the illusion of returning to the past and of

expectations return, but you decide not to go ahead and put them on pause. Pass the first lap. Pass the second. When you feel the third, you open your eyes and a smile spreads across your face. You've made it.

You took the time to understand the rhythm, your rhythm. To try and feel the different moments until you found the one you liked the most. Suddenly, your illusions were not so far away and you could reach them. Suddenly, the butterflies in your belly gave you wings to fly.

88

Constanza María Beltramone

89

Rafael Enrique Ballesteros Rodríguez

escaping the implacable and imperturbable passage of time.

We have convinced ourselves that the longed-for day will come when we will be able to manage and control the space-time continuum at our whim and convenience, without realising that we may already have that power, because we have the bad habit of falling into the error of longing for something that seems unattainable, while we pay no attention to what is just as valid - or of greater value - that we already have within our reach.

But the persistence of memory is fragile, and just as in the fresco of the deaf man, Cronos devours us day by day: second by second it bites, chews and gobbles up a tiny part of our being. Wrinkles, folds, and stains are only the superficial scars of these bites on a body that hastens to heal its wounds because it refuses to cease to exist. Scars of bites that, however unnoticed and painless they may seem to us, are really reaching so deep, so deep, that they are consuming us without us even being aware of it. Bits and pieces that tear and tear apart bite by bite the web of our own machine, of which only scattered and unconnected pieces will remain inside us, like those of a DeLorean destroyed by a train.

And it is only a matter of time before the giant finally finishes its feast, and our body surrenders tired of fighting its inescapable destiny. When that day comes for me, when Cronos devours me and consumes the last portion of my being, please turn off the light and let the pillow absorb the tears.

REFERENCIAS

90

Constanza María Beltramone

Diamonds
2012
Álbum
Unapologetic (deluxe)
Rihanna

MÚSICA

Stardust, el misterio de la estrella
2007
Fantástico
Paramount Pictures
Matthew Vaughn

CINE

El quinto dragón
2014
Tapa blanda
Norma Ediciones
Paulina Aguilar Gutiérrez

LITERATURA

Reflecting forward
2023
Instalación
Studio Irma

ARTE

91

Rafael Enrique Ballesteros Rodríguez

CULTURALES

Goodbye
2011
Álbum
The devil's walk
Apparat

MÚSICA

Regreso al Futuro III
1990
Ciencia ficción
Amblin Entertainment
Robert Zemeckis

CINE

La máquina del tiempo
2017
Kindle
Babelcube Inc.
Herbert George Wells

LITERATURA

Saturno devorando a su hijo
1820-1823
1460 x 830 mm
Óleo | revoco trasladado a lienzo
Francisco de Goya

ARTE

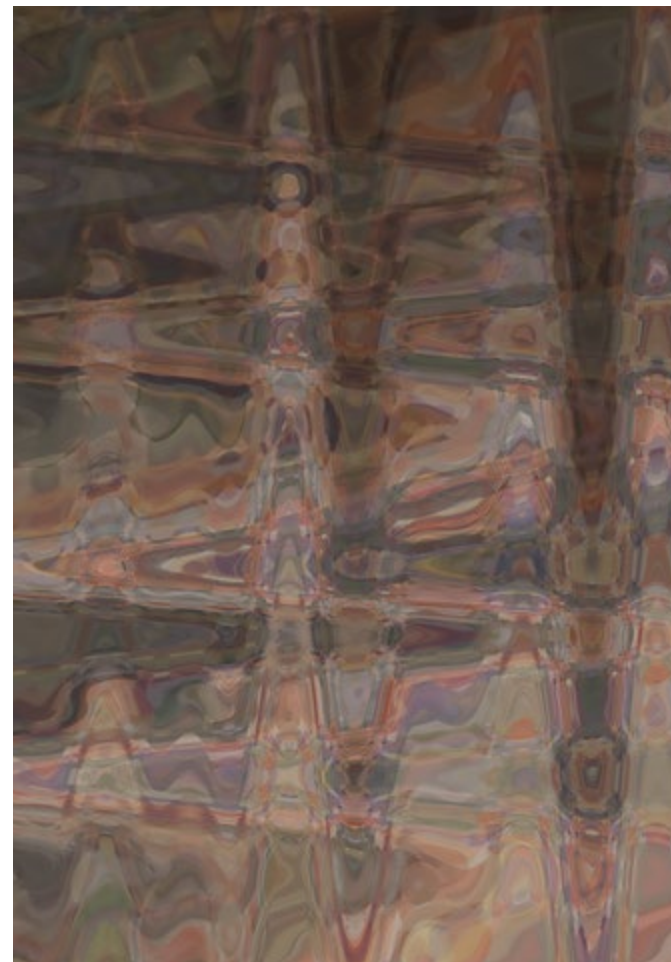
Edicita Sarragoicochea

“La encarnadura”, desde la materialidad que habla en la fotografía, en las transparencias, texturas y huellas de lo que es un registro sensible de “sensaciones” superpuestas.

La Carne, la carne se desnuda, se muestra brutal, matérica y fibrosa como cualquier carne que envejece y renace. Materia común entre el hombre y el animal. en la carne sufrimos, sentimos y en

233 | Ramón Blanco Barrera

Las sociedades alteradas representan hoy una suerte de colección en base a la producción de obras visuales, diseñadas y materializadas artísticamente a partir del trabajo de investigación realizado sobre los factores y elementos de cambio social en las prácticas artísticas digitales por medio de unas claves de integración artística con el entorno cotidiano actual. Diversificamos y evolucionamos sin parangón hacia el horizonte de lo desconocido,

definitiva, nuestro “ser carne” se revela como camino privilegiado para conocernos. Siempre cambiante es nuestra carne porque nuestra carne es aquello que al sufrirse, al aguantarse y de ese modo experimentarse a sí misma, disfrutar de sí según impresiones que renacen sin cesar, igual que cada una de las impresiones que la componen, en la vida

—

Cuerpos inmersos en la singularidad de su historia personal.

La encarnadura como cuerpo, encarnando, cuerpos subjetivos que van más allá de lo biológico, cuerpos físicos atravesados por el discurso, independizados de la biología y que toma un lugar propio ligado a lo simbólico de manera indisoluble.

El cuerpo está lleno de historias que son cicatrices o heridas sobre la carne. Profundas sensaciones sobre la piel que dejan una marca. Toda su sensibilidad es absorbida por diferentes soportes que lo contuvieron en diversos momentos, una memoria física del cuerpo por el lugar que transcurrió, un recorrido que lo singulariza y lo hace único desde el territorio que recorrió hasta lo Cultural en donde Habita.

Materialidad encarnada desde lo plástico creando un nuevo diseño superponiendo y velando nuevas imágenes para una nueva producción artística.

pero a la vez ya vivido por la naturaleza. Somos jueces del escenario titeresco que nos encomienda un universo atemporal sin reglas, descodificado por dioses humanos. La interpretación es múltiple y sus reflexiones infinitas, mientras continuamos vagando sin rumbo con la vista puesta en el más allá. El compromiso y la responsabilidad artística ha de invadirnos para poder contribuir con todo este caos y anarquía; pues la fuerza, el convencimiento y el poder de persuasión que tiene el arte ante todo tipo de escenarios es inigualable a cualquier manifestación o forma de entender humana.

Como objetivo principal de toda esta investigación, se ha explorado y, por tanto, llegado a la conclusión de una producción de obra visual de composición plástica. Una empresa compleja y para nada fácil que responde a una necesidad creada internacionalmente en el universo tan dispar que, al fin y al cabo, nos une. Somos estrellas de un mismo firmamento. Así pues, se ha elaborado para tal efecto, planteando una nueva aproximación desde el sistema artístico, siguiendo una serie de experiencias vividas internacionalmente en primera persona mediante unas claves democráticas e integradoras con el entorno cotidiano y a partir del contexto actual de la Cultura Digital, para superponer todo este flujo de sensaciones en una colección de piezas concretas. La cantidad de personas involucradas en este juego existencial conforma un constructo de conocimiento que se yuxtapone al sentir emocional por lo acontecido. Sociedades, comunidades, núcleos, problemáticas, necesidades, respeto, defensa, reivindicación, solidaridad, personas, derechos, igualdad, justicia, rebeldía, belleza, estética, reflexión, pensamiento, profundidad, fortaleza, significado, iconos, símbolos, estructuras,

geometría, rectas, curvas, asimilación, grupo, experiencias, peligro, muerte, vida, éxtasis, interpretación... Re-interpretación.

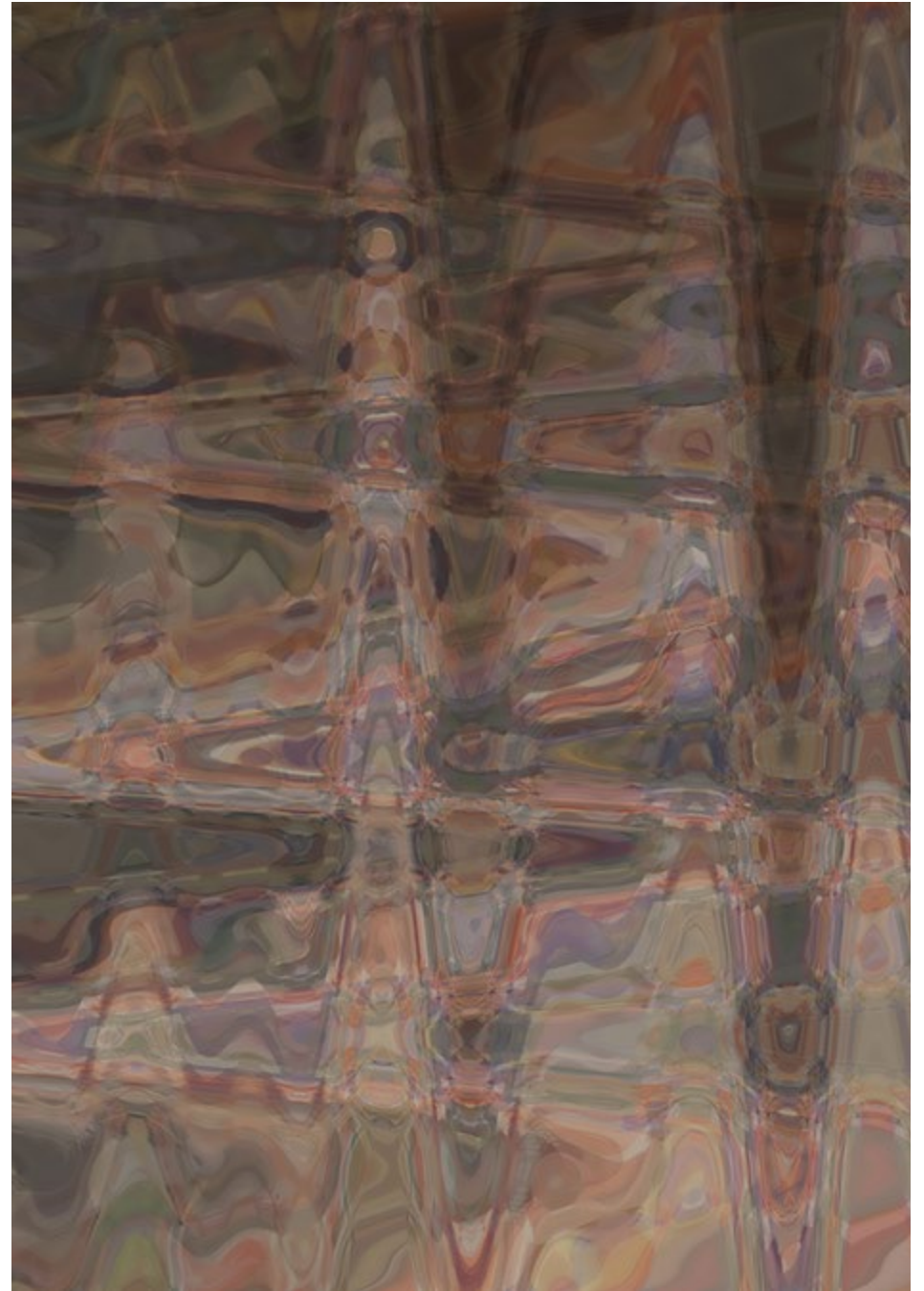
En suma, todo se estructura en base al trinomio arte-tecnología-sociedad, el cual afronta cuestiones sobre cómo el arte actual, o las prácticas artísticas digitales, como formas de conocimiento, como ente ilustrador en la propia educación, en el propio sistema educativo, en la propia enseñanza, desde todos sus parámetros y perspectivas... pueden contribuir en la reflexión y mejora de las problemáticas sociales de nuestro mundo total: desde lo particular a lo general, desde lo local a lo global. Dicho de otra manera, lo glocal. Nuestros deseos y ambiciones como seres voraces distintos a todos los demás nos han llevado a lo inexplicable, una situación límite e insostenible que clama al cielo e invita a la autocrítica. En base a la recopilación de una serie de proyectos artísticos trabajados a partir de la documentación audiovisual recopilada, se plantea la organización, edición, creación y diseño artístico nuevo de estas obras visuales de producción propia, llevadas al abstraccionismo, preconfigurando posibles futuros cercanos, los cuales nos acechen o tal vez nos bendigan.

ENCARNADURA

Collage digital
420 x 297 mm
2023_02_20

RE-INTERPRETADO

Fotografías intervenidas, trabajadas digitalmente con técnicas mixtas
420 x 297 mm
2023

"Flesh", from the materiality that speaks in photography, in the transparencies, textures and traces of what is a sensitive register of superimposed "sensations".

The Flesh, the naked flesh, shows itself brutal, material and fibrous like any flesh that ages and is reborn. In the flesh we suffer, we feel and in short, our "being flesh" reveals itself as a privileged way to know ourselves. Our flesh is always changing because our flesh is that which, by suffering, enduring and thus experiencing itself, enjoys itself according to impressions that are endlessly reborn, just like each of the impressions that compose it, in life.

Bodies immersed in the singularity of their personal history.

Embodiment as body, incarnating, subjective bodies that go beyond the biological, physical bodies traversed by discourse, independent of biology and which take on a place of their own, indissolubly linked to the symbolic.

The body is full of stories that are scars or wounds on the flesh. Deep sensations on the skin that leave a mark. All its sensibility is absorbed by different supports that contained it at different times, a physical memory of the body for the place it passed through, a journey that singularises it and makes it unique from the territory it travelled through to the Cultural where it inhabits.

Materiality incarnated from the plastic creating a new design superimposing and veiling new images for a new artistic production.

100

Edicita Sarraigoicochea

101

233 | Ramón Blanco Barrera

Altered societies of today represent a kind of collection based on the production of visual works, artistically designed, and materialized from the research work carried out on the factors and elements of social change in digital art practices through artistic integration keys within the current everyday environment. We diversify and evolve unparalleled towards the horizon of the unknown, but at the same time already experienced by nature. We are judges of the puppet stage entrusted to us by a timeless universe without rules, decoded by human gods. The interpretation is multiple and its reflections infinite, while we continue wandering aimlessly with our eyes set on the afterlife.

Commitment and artistic responsibility must invade us in order to contribute to all this chaos and anarchy; because the strength, the conviction and the power of persuasion that art has in all kinds of scenarios is unmatched to any manifestation or way of understanding human.

As the main goal of all this research, it has been explored and, therefore, reached the conclusion of a production of visual work of plastic composition. A complex and not at all easy company that responds to a need created internationally in a universe so disparate that, after all, it unites us. We are stars of the same firmament. Thus, it has been prepared for this purpose, proposing a new approach from the artistic system, following a series of experiences lived internationally in the first person through democratic and integrating keys within the daily environment and from the current context of Digital Culture, to superimpose all this flow of sensations in a collection of specific pieces. The number of people involved in this existential game forms a construct of knowledge that is juxtaposed

with the emotional feeling for what happened. Societies, communities, cores, problems, needs, respect, defence, claim, solidarity, people, rights, equality, justice, rebellion, beauty, aesthetics, reflection, thought, depth, strength, meaning, icons, symbols, structures, geometry, straight lines, curves, assimilation, group, experiences, danger, death, life, ecstasy, interpretation... Re-interpretation.

In short, everything is structured on the basis of the art-technology-society trinomial, which addresses questions about how current art, or digital art practices, as forms of knowledge, as an illustrative entity in education itself, in the educational system itself, in the teaching itself, from all its parameters and perspectives... can contribute to the reflection and improvement of the social problems of our total world: from the particular to the general, from the local to the global. In other words, the glocal. Our desires and ambitions as voracious beings different from all the rest have led us to the inexplicable, an extreme and unsustainable situation that cries out to heaven and invites self-criticism. Based on the compilation of a series of artistic projects worked on from the collected audio-visual documentation, the organization, edition, creation and new artistic design of these self-produced visual works is proposed, led to abstractionism, preconfiguring possible near futures, the which haunt us or perhaps bless us.

REFERENCIAS

104

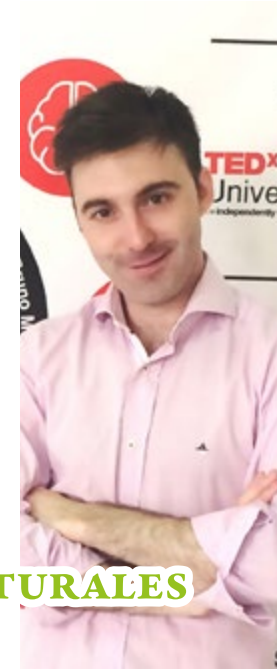

Edicita Sarraigoicochea

105

233 | Ramón Blanco Barrera

CULTURALES

Marilyn
1992
Álbum
Geminis
Ana Belén

MÚSICA

La piel que habito
2011
Thriller psicológico
El Desco
Pedro Almodóvar

CINE

Space man
2022
Sencillo
Space man
Sam Ryder

MÚSICA

In time
2010
Ciencia ficción
Strike Entertainment
Andrew Niccol

CINE

La tiranía del culto al cuerpo
2010
Tapa blanda
Paidós
Susie Orbach

LITERATURA

Lección de anatomía
1632
1695 x 2165 mm
Óleo | Lienzo
Rembrandt

ARTE

Puntos de encuentro en la iconosfera
2013
Kindle
Publicacions UB
Antoni Mercader

LITERATURA

Sunflower Seeds
2010
10 m³
Porcelana pintada | *Suelo*
Ai Weiwei

ARTE

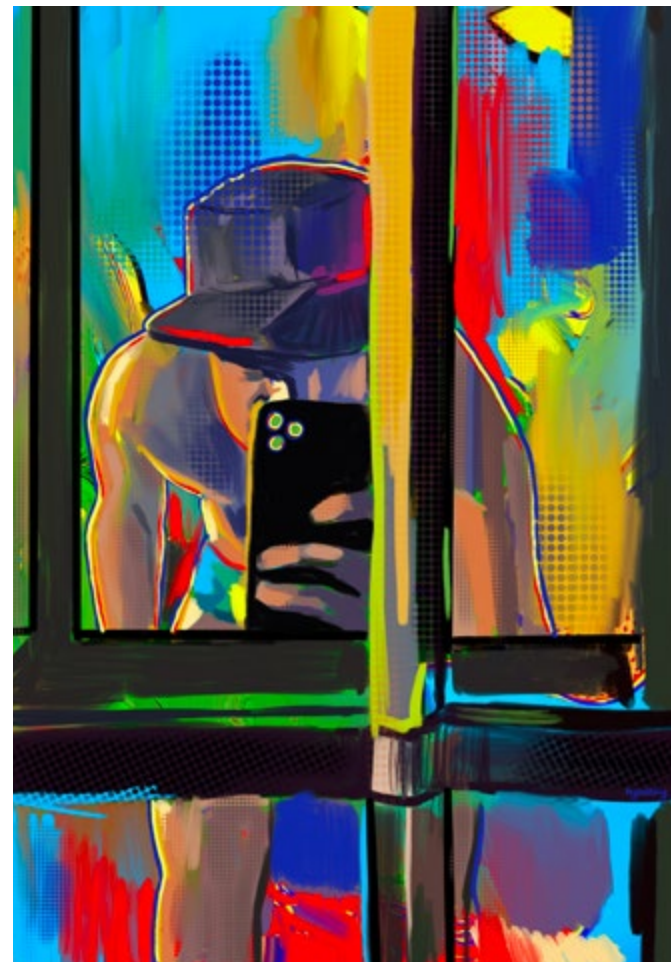

Gustavo Damelio

Soy Gustavo Damelio, profesor y licenciado en artes plásticas. Nacido en un pequeño pueblo de comarca me trasladé a la ciudad de La Plata para realizar mis estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde dicto la materia taller de Pintura y también dicto la materia Lenguaje Visual en la Universidad Nacional de las Artes, situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

WIJUASKY | José Carmona Pérez

La cultura popular con aires y toques sensuales o provocativos, con el desnudo masculino como centro neurálgico de esta insinuación, es la principal motivación creativa del autor. Bajo esta premisa nace by selfportrait, un autorretrato que “recicla” una de las obras del artista duplo argentino para crear una nueva imagen basada en la anterior.

Soy un artista visual cuyo trabajo se enfoca en la exploración de la percepción y la experiencia humana a través del arte. Mi trabajo es multidisciplinario y se extiende a través de una variedad de medios, incluyendo la pintura, la fotografía, el grabado, la serigrafía, el arte digital, etc.

En la pintura me gusta utilizar el acrílico y el esmalte sintético, trato distintos temas que se vinculan con lo social y con mi pasado relacionado al campo, sus tareas, las rutas y los camiones.

También suelo abordar pinturas más abstractas en estilo geométrico y en otras ocasiones un expresionismo abstracto. Con la fotografía abordo paisajes rurales y urbanos, siempre tratando de descubrir lo que pasamos por alto. Del grabado y la serigrafía me interesa la capacidad de reproducción y circulación que genera. Lo mismo me sucede con el arte digital y su tránsito por las redes sociales virtuales y la impresión de stickers para su difusión física.

De algún modo u otro siempre está presente de modo recurrente lo social popular y a ese público ofrezco mi producción. Trato de generar un arte que esté al alcance de una mayoría que no se acerca a las galerías y museos de Argentina.

Mi proceso creativo comienza por incubar ideas que de a poco van tomando forma a través de los canales de las distintas disciplinas que manejo, en función del interés del momento o también de propuestas que llegan para creaciones colectivas donde, como artistas consensuamos los medios para producir y seleccionar la temática que nos convoca.

Gustavo Damelio

108

La exposición digital y la sobreinformación visual quedan patentes en la pintura, acercándose a ese estilo llamativo, colorido y popular que difuminó las líneas entre el arte y la publicidad en los años 60 y con el que ambos autores se identifican. Poses naturales en momentos cotidianos, elementos casuales del día a día, retratos in situ sin previo estudio o meditación. Una lata de refresco, un reflejo en la ventana. La cotidianidad.

De un momento con nula relatividad nace la obra primigenia, que tras la manipulación gestual y elíptica se planta como base cromática y estructural de la reinterpretación de Wijuasky, con la que también comparte el uso de elementos populares.

“En el futuro, todos serán famosos por 15 minutos”.

Warhol pronunció estas palabras que, con el auge de las redes sociales, han convertido los 15 minutos en 15 segundos por cada story en Instagram. Todos tenemos a nuestro alcance unos segundos “de gloria”.

Cogiendo como referencia las palabras del artista estadounidense, by selfportrait buscó sus 15 segundos de fama al ser publicada en Instagram Stories el 13 de Marzo a las 20:37h. Un gesto que no es más que un claro guiño al máximo exponente del pop art, ya no solo por el estilo utilizado para la reinterpretación del autorretrato —en el que destaca el uso de una gama cromática saturada con colores primarios y recursos que recuerdan a la serigrafía—, sino también por la forma actual de trascendencia del material en redes sociales: 15 segundos de gloria, y olvidado para siempre.

WIJUASKY | José Carmona Pérez

109

Una de las tantas experiencias que me han marcado es haber tenido un padre camionero o transportista que desarrollaba su trabajo entre el campo, los pueblos, las ciudades y los puertos al cual acompañaba en mis tiempos de vacaciones escolares. Esos lugares pocos transitados desde la cotidianidad de un niño y adolescente de comarca me ha dejado marcado para siempre, esa sensación de 3000 regalo seños jose 2000 no se extrañamiento me inculó curiosidad y asombro por el mundo.

Gustavo Damelio

110

WUJASKY | José Carmona Pérez

111

Este autorretrato nos habla de la fugacidad, de lo espontáneo, de la sobreexposición y del recuerdo. De cómo nos refugiamos en lo que nos hace sentir bien y tendemos a la búsqueda repetitiva de aquello que lo consiguió.

QUERIDO PEPE

Pintura digital
420 x 297 mm
2023

BY SELFPORTRAIT

Pintura digital | Procreate
420 x 297 mm
2023_03_01

I am Gustavo Damelio, teacher and graduate in fine arts. I was born in a small town in the region and moved to the city of La Plata to study at the Faculty of Fine Arts of the National University of La Plata, where I teach the Painting workshop and I also teach the subject Visual Language at the National University of the Arts, located in the Autonomous City of Buenos Aires.

I am a visual artist whose work focuses on the exploration of perception and human experience through art. My work is multidisciplinary and extends across a variety of mediums, including painting, photography, printmaking, silkscreen, digital art, etc.

In painting I like to use acrylic and synthetic enamel, I deal with different themes that are linked to the social and my past related to the countryside, its tasks, roads and trucks.

I also usually approach more abstract paintings in geometric style and in other occasions an abstract expressionism. With photography I approach rural and urban landscapes, always trying to discover what we overlook. With engraving and serigraphy I am interested in the capacity of reproduction and circulation it generates. The same happens to me with digital art and its transit through virtual social networks and the printing of stickers for its physical diffusion.

In one way or another, the popular social aspect is always present in a recurrent way and I offer my production to that public. I try to generate an art that is within the reach of a majority that does not approach the galleries and museums of Argentina.

114

Gustavo Damelio

115

WIJUASKY | José Carmona Pérez

Popular culture with sensual or provocative airs and touches, with the male nude as the nerve center of this insinuation, is the main creative motivation of the author. Under this premise is born by self-portrait, a self-portrait that "recycles" one of the works of the Argentine duplo artist to create a new image based on the previous one.

The digital exposure and visual overinformation are evident in the painting, approaching that flashy, colorful and popular style that blurred the lines between art and advertising in the 60's and with which both authors identify themselves. Natural poses in everyday moments, casual elements of everyday life, portraits in situ without prior study or meditation. A soda can, a reflection in the window. The everyday.

From a moment with null relativity is born the primal work, which after gestural and elliptical manipulation is planted as the chromatic and structural basis of Wijuasky's reinterpretation, with which it also shares the use of popular elements.

"In the future, everyone will be famous for 15 minutes".

Warhol uttered these words that, with the rise of social networks, have turned 15 minutes into 15 seconds per story on Instagram. We all have within our reach a few seconds "of glory".

Taking the American artist's words as a reference, by selfportrait sought its 15 seconds of fame by being published on Instagram Stories on March 13 at 20:37h. A gesture that is nothing more

My creative process begins by incubating ideas that gradually take shape through the channels of the different disciplines that I handle, depending on the interest of the moment or also proposals that come for collective creations where, as artists, we agree on the means to produce and select the theme that summons us.

One of the many experiences that have marked me is having had a father who was a truck driver or transporter who developed his work between the countryside, towns, cities and ports, whom I accompanied during my school vacations. Those places few traveled from the daily life of a child and adolescent of the region has left me marked forever, that feeling of 3000 gift jose 2000 gift no strangeness inoculated me curiosity and wonder at the world.

116

Gustavo Damelio

117

WIJUASKY | José Carmona Pérez

than a clear wink to the maximum exponent of pop art, not only because of the style used for the reinterpretation of the self-portrait - in which the use of a saturated chromatic range with primary colors and resources reminiscent of silkscreen printing stands out - , but also because of the current form of transcendence of the material in social networks: 15 seconds of glory, and forgotten forever.

This self-portrait speaks of transience, spontaneity, overexposure and memory. Of how we take refuge in what makes us feel good and tend to the repetitive search for what made us feel good.

REFERENCIAS

118

Gustavo Damelio

Macaulay Culkin
2018

Álbum
Estado del malestar

Ladilla Rusa

MÚSICA

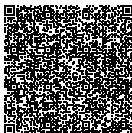

Barbie
2023

Fantástico
Warner Bros

Greta Gerwing

CINE

Bocabesada
2023

Kindle
Espasa
Juan del Val

LITERATURA

Les deux marins
1993

803 x 1032 mm
Impresión cromogénica con pintura aplicada
Pierre et Gilles

ARTE

119

WIJUASKY | José Carmona Pérez

CULTURALES

Los tontos
2021

Álbum
El madrileño

C. Tangana

MÚSICA

Minority report
2002

Ciencia ficción
20th Century Fox
Steven Spielberg

CINE

Otra historia del arte
2021

Kindle
Ediciones B
Miguel Ángel Cajigal Vera

LITERATURA

Autorretrato
1909

700 x 505 mm
Óleo | Lienzo
Joaquín Sorolla

ARTE

Jimena Pezucchi

"Recordar como actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por las que nosotros recordamos nos define en el presente. Como individuos e integrantes de una sociedad, necesitamos el pasado para construir y ancorar nuestras identidades y alimentar una visión de futuro"

Andreas Huyssen

Sofía Clarí Rodríguez

¿Qué pasaría si alguno de nuestros ancestros viniera a la época actual? ¿cómo sentirían todo? ¿Se sentirían libres, felices por el progreso o estresados por cosas como la pérdida de respeto a los mayores? ¿ambas cosas quizás? Estas preguntas como hilo conductor arrancan un sentimiento que busca profundidad, como la que tienen las canciones medicinales que interpreta Simon Jano, recopiladas de la tradición popular anónima de

Vivimos tiempos de hiperconectividad, en donde nos vemos influenciados a diario por cientos de imágenes que reconfiguran nuestra noción de tiempo y mediatez, tiempos en los que podemos estar en varios lugares a un clic de distancia. Pocas veces nos detenemos a mirar en profundidad lo que acontece. En este sentido, “Sincronía” es una obra que propone una pausa, un punto de encuentro de recuerdos y un diálogo con la memoria individual y colectiva.

En cuanto a la ejecución técnica del trabajo- el collage digital- tiene una dimensión material y una simbólica asociada al entramado y superposición de espacios- tiempos. Allí conviven la carta escrita, el sello postal, que ubica un punto de partida o de llegada, la fotografía y la digitalización como recurso actual ineludible para hacer posible estos encuentros.

Un halo de infancia y juego atraviesa imágenes desconocidas y prestadas, sin embargo la herencia de una época compartida las hace sentir propias aunque disten miles de kilómetros. La intención está puesta en traer historias de la abuela, juegos de primos, lugares que fueron testigos de risas y labores, de cocina y bordados, de sincronías ajenas y paradójicamente idénticas.

Atrapar la esencia del momento, dialogar con el pasado que forjó nuestro presente, compartir, sincronizar y recuperar para reconstruir futuros posibles.

Jimena Pezzucchi

122

la amazonia y en las que “traen” a sus abuelos o ancestros al recuerdo. Muchos de ellos vivieron migraciones de países o ciudades, con cambios de costumbres que desarraigán; por la guerra o para buscar un futuro mejor. Los abuelos de la “Isla Mínima” en Sevilla venían de Valencia, atraídos por un mejor precio de la tierra y con el objetivo de cultivar arroz en las marismas del sevillano río Guadalquivir tal y como lo hicieran en la albufera de Valencia. Escritores como Blasco Ibáñez reflejaron el ambiente de la época con el cultivo de arroz. Series como La Barraca y otros más actuales como Alberto Rodríguez, con la “Isla Mínima”, mostraron el ambiente de esta migración en tiempos de postguerra. Es por esta mezcla de culturas y lenguas la propia técnica del collage, que se acopla a la propia idiosincrasia del sentimiento, integrando diferentes elementos que acaban formando uno solo que, con el tiempo hablará una sola lengua.

El traer al recuerdo o movilizar un árbol genealógico suele atraer sensaciones de pertenencia, de donde venimos, porqué estamos aquí e incluso cual podría ser nuestra misión en el mundo; qué podemos hacer para mejorarlo o mejorar el entorno más inmediato. Los migrantes de nuestros días se encuentran con una mayor facilidad para regresar a los puntos de partida, aunque fuera una o dos veces al año, tanto por facilidades en el transporte como por las comunicaciones. En narraciones de estos antiguos emigrantes podemos leer, oír...como vivieron sin luz eléctrica, sin baño dentro de la casa, sin teléfono, ordenador, móvil, y aún así eran felices a su manera, o quizás se pudiera valorar más lo poco material que tenían porque en realidad fueran más conscientes de la riqueza interior y espiritual. Un inocente guateque o fiesta con música y bebidas sería el

Sofía Clari Rodríguez

123

Jimena Pezzucchi

124

Sofía Clarí Rodríguez

125

equivalente de las primeras fiestas hasta derivar en los masivos conciertos actuales. La energía de lo nuevo actúa como motor, del progreso, las primeras libertades, la mejora clara, cuando ya a peor no se puede ir, la gratificante sensación de progresar y ayudar a la familia o de ver que el trabajo puede tener una consecuencia positiva en pocos años.

Históricamente, las migraciones muestran una evolución en el vestuario que refleja la fascinante capacidad de adaptación del ser humano, la lucha de géneros o razas, siendo esta vestimenta una herramienta más de sometimiento: colores neutros, oscuros y sobrios para una época de recesión, materiales naturales y sencillos, justos abalorios y peinados simples hechos para el día de la foto. Se ha querido aportar color y alegría a todos aquellos tonos neutros, sonriendo a la pregunta de ¿Cómo se sentirían en nuestros días? ¿que pensaría esa abuela a la que ni siquiera conocí si tuviera la oportunidad de viajar a Argentina? ¿Somos tan distintos en realidad a pesar de estar tan lejos? Como si de una Matrix se tratara, los datos confluyen formando una red donde lo real e irreal se funden con un halo algo fantasmal y atmosférico.

SINCRONÍA

Collage digital
420 x 297 mm
2023

“VIAJE SÍ, RETORNO NO”

Pintura digital, inteligencia artificial y collage | fotografía
420 x 297 mm
2023_03_07

"Remembering as a vital human activity defines our links to the past, and the ways in which we remember define us in the present. As individuals and as members of a society, we need the past to construct and anchor our identities and to nurture a vision of the future.

Andreas Huyssen

We live in times of hyperconnectivity, where we are influenced daily by hundreds of images that reconfigure our notion of time and media, times where we can be in several places at the click of a button. Rarely do we stop to look in depth at what is happening. In this sense, "Sincronía" is a work that proposes a pause, a meeting point for memories and a dialogue with individual and collective memory.

As for the technical execution of the work - digital collage - it has a material and a symbolic dimension associated with the interweaving and superimposition of spaces and times. There coexist the written letter, the postage stamp, which locates a point of departure or arrival, photography and digitalisation as an unavoidable current resource to make these encounters possible.

A halo of childhood and play pervades unknown and borrowed images, yet the heritage of a shared era makes them feel like our own, even though they are thousands of kilometres apart. The intention is to bring back grandmother's stories, cousins' games, places that were witnesses of laughter and work, of cooking and embroidery, of strange and paradoxically identical synchronicities.

128

Jimena Pezzucchi

129

Sofía Clar Rodríguez

What would happen if one of our ancestors came to the present time? How would they feel about everything? Would they feel free, happy about progress, or stressed about things like losing respect for elderly people? both maybe? These questions, as a guiding thread, start a feeling that seeks depth, like the one found in the medicinal songs performed by Simon Jano, compiled from the anonymous popular tradition of the Amazon and in which they "bring" their grandparents or ancestors back to the memory. Many of them experienced migrations from countries or cities, with changes in customs that uprooted; because of the war or to look for a better future. The grandparents of the "Isla Mínima" in Seville came from Valencia, attracted by a better price for buying land and with the aim of growing rice in the marshes of the Guadalquivir river in Seville just as they did in the Valencia lagoon. Writers such as Blasco Ibáñez reflected the atmosphere of the time with the cultivation of rice. Some series such as La Barraca and other more current ones like Alberto Rodríguez, at the "Isla Mínima", showed the environment of this migration in post-war times. It is due to this mixture of cultures and languages that the collage technique itself is coupled to the idiosyncrasy of the feeling, integrating different elements that end up forming a single one that, over time, will speak a single language.

Bringing to mind or mobilizing a family tree tends to attract feelings of belonging, where we come from, why we are here and even what our mission in the world could be; what can we do to improve it or improve the immediate environment. Today's migrants find it easier to return to their

To capture the essence of the moment, to dialogue with the past that forged our present, to share, synchronise and recover in order to reconstruct possible futures.

130

Jimena Pezzucchi

131

Sofía Clara Rodríguez

starting points, even if it was once or twice a year, both because of transportation facilities and communications. In the narratives of these former emigrants we can read, listen... how they have lived without electricity, without a bathroom inside the house, without a telephone, computer, mobile phone, and even so, they were happy in their own way, or perhaps the little material they had could be valued more. They were actually more aware of inner and spiritual wealth. An innocent party or party with music and drinks would be the equivalent to the current massive concerts. The energy of the new acts as the engine of progress, the first liberties, the clear improvement, when it cannot go worse, the gratifying feeling of progressing and helping the family or seeing that work can have a positive consequence, in a few years.

Historically, migrations show an evolution in clothing that reflects the fascinating adaptability of the human being, the struggle of genders or races, this clothing being another tool of submission: neutral, dark and sober colors for a time of recession, materials natural and simple, fair beads and simple hairstyles made for picture day. They wanted to bring color and joy to all those neutral tones, smiling at the question of how would they feel today? What would that grandmother I never even met think if she had the opportunity to travel to Argentina? Are we really that different despite being so far apart? As if it were a Matrix, the data converges forming a network where the real and unreal merge with a somewhat ghostly and atmospheric halo.

REFERENCIAS

132

Jimena Pezzucchi

133

Sofía Clar Rodríguez

CULTURALES

Aquellas pequeñas cosas
1971
Álbum
Mediterráneo
Joan Manuel Serrat

MÚSICA

El misterio de Picasso
1955
Documental
Filmsonor
Henri-Georges Clouzot

CINE

Águila aguilé
2020
Sencillo
Aguila aguile
Simon Jano Sessions

MÚSICA

La isla mínima
2014
Cine negro
Atresmedia Cine
Alberto Rodríguez

CINE

Arte y archivo, 1920-2010
2011
Tapa blanda
Akal
Anna María Guasch

LITERATURA

Animitas
2014
Instalación
Cristian Boltanski

ARTE

La barraca
2017
Kindle
Biblioteca Nacional de España
Vicente Blasco Ibáñez

LITERATURA

La bouteille d'Anis del Mono
1914
418 x 240 mm
Óleo, collage y grafito | Lienzo
Juan Gris

ARTE

Bibi Anguio

Brindando la modesta alegría de la Mañanas Campestres (Santaolalla, 1972) , guardando secretos de curas ancestrales y al mismo tiempo de miedos antiguos como el de Nazareno Cruz (Leonardo Favio, 1975), las flores del valle son pequeñas, hasta se diría escondidas si no fuera porque salen al paso del caminante a cada instante.

Gema Climent Camacho

Proyecto gráfico-plástico entre dos culturas que coinciden en un trabajo innovador y creativo, fruto de la labor personal surge la obra titulada “Entrelazados II” perteneciente al ámbito de la gráfica contemporánea. Inspirado en las composiciones florales que conmemoran todos los años en los concursos Internacionales de Córdoba. La flor elemento simbólico que acompaña a la belleza, es empleada por sus distintas variantes

Tal como los hermosos patios andaluces, el monte está lleno de (diminutas) bellezas:

- La Chupa Sangre (también llamada hierba del golpe) sirve para aliviar moretones.
- La Santa Lucía guarda un par de gotitas de colirio que protegen ojos cansados
- La Achicoria y la Carne Gorda deleitan en ensaladas.
- El Tumiñico es nido y alimento de colibríes en el valle
- La Campanilla morada no se deja cortar, si alguien la toma se enrolla y se chamusca.
- La Chinita del campo mezcla sencillez y altanería.
- La Margarita punzó reclama la primacía federal por estas tierras.
- La Revienta caballos es una estrella pálida con fama maligna.

Difíciles muchas veces de encontrar en Google, de conocer en latín, tienen la clave, que es de doña Pabla, la sabia de monte, (y para todos nosotros) de curas y hermosuras.

Siempre y cuando seamos capaces, como nos lo repite Byung Chul Han, de intentar una Vida

Bibi Anguio

136

y colores, como resultado de una reflexión e investigación en el desarrollo de una idea.

Gema Climent Camacho

137

Contemplativa, ya con una cámara como la de **Mai Viú**, un grabado de **Gema Climent Camacho**, o una acuarela como éstas.

Bibi Anguio

138

Gema Climent Camacho

139

FLORA_SILVESTRE_CALAMUCHITANA

Acuarela, impresión, collage | Papel
 700 x 500 mm
 2023_02_18

ENTRELAZADOS II

Aguafuerte, aguatinta | cobre y plancha fotopolímero digital y manual
 860 x 660 mm
 2022

Offering the modest joy of Mañanas Campestres (Santaolalla, 1972), keeping the secret of ancestral cures and at the same time of ancient fears like those of Nazareno Cruz (Leonardo Favio, 1975), the flowers of the valley are small_one would even say hidden_if it were not for the fact that they appear at every moment as the walker passes by.

Just like the beautiful Andalusian patios, the mountains are full of (tiny) pretties:

- Chupa Sangre (also called hierba del golpe) is good for soothing bruises.
- With a couple of drops of the Santa Lucia you can relieve tired eyes.
- Achicoria and Carne Gorda delight in salads.
- Tumiñico is a nest and food for hummingbirds in the valley.
- The Campanilla Morada cannot be cut. If someone takes it, it rolls up and scorches.
- The Chinita del Campo mixes simplicity and haughtiness.
- The Margarita punzó claims federal primacy in these lands.
- La Revienta caballos is a pale star with a malignant reputation.

Often difficult to find on Google, with (sometimes) no name in Latin, they have the key, wich belongs to Doña Pabla, the village healer, (and for all of us) of healing and beauty.

142

Bibi Anguio

143

Gema Climent Camacho

Graphic-plastic project between two cultures that coincide in an innovative and creative work, as a result of personal labor, the work titled "Entrelazados II" belonging to the field of contemporary graphics arises. Inspired by the floral compositions that commemorate every year in the International Contests of Córdoba. The symbolic element flower that accompanies beauty, is used for its different variants and colors, as a result of reflection and research in the development of an idea.

As long as we are capable, as Byung Chul Han repeats, of attempting a Contemplative Life (3), with a camera like that of Mai Viú` s (instagram.com/mai.ph99), an engraving by Gema Climent Camacho (instagram.com/gemaclimentcamacho), or a watercolour like these.

144

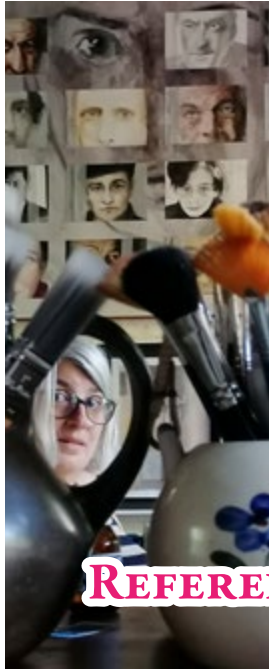

Bibi Anguio

145

Gema Climent Camacho

REFERENCIAS

146

Bibi Anguio

147

Gema Climent Camacho

CULTURALES

Mañana campestre
1972
Álbum
Tiempo de resurrección
Arco Iris

MÚSICA

Nazareno Cruz y el Lobo
1975
Drama
Choila Producciones
Leonardo Favio

CINE

Vals de las flores
2014

Álbum

Chaikovski: el cascanueces
Tokaido Classical Music Conservatory

MÚSICA

La casa de las flores
2021

Tragicomedia
Netflix

Manolo Caro

CINE

Vida Contemplativa: elogio de la inactividad
2023

Kindle
TAURUS

Byung-Chul Han

LITERATURA

Proyecto Herbario de Plantas artificiales
2002-

Variables
Mixtas

Alberto Baraya

ARTE

Obras completas G.A. Bécquer
2013

Kindle

E-Artnow ediciones
Gustavo Adolfo Bécquer

LITERATURA

El jardín del artista en Giverny
1900

816 x 926 mm
Óleo | Lienzo

Claude Monet

ARTE

Fabiana Chiani

Bordar memoria para no morir/Tensiones entre lo decorativo y lo perturbador

Nos cortaron la cabeza, nos mutilaron, nos quemaron vivos y nos despreciaron. Pero seguimos adelante, no pudimos detenernos. Hemos podido comprobar que su enfoque dividió a la sociedad, creó desigualdad y desigualdad, y construyó una red capaz de hacer grandes avances, la capacidad de sentir a la otra como

Memelade | Sara Cumalat Jiménez

El bordado, las mujeres y las flores. Tres términos diferentes y que siempre han estado relacionados.

No cabe duda de que las mujeres y las flores se asemejan bastante. Perseverantes, constantes y fuertes. Con muy poco, son capaces de crecer en casi cualquier lado y su mera presencia hace que lo más cotidiano haga que todo sea extraordinario.

par, como objeto de ser asesinada, violentada.

Hacer uso del arte textil, es poder reapropiarnos de una labor que históricamente ha sido enfocada para las mujeres y transformarla para poder expresarnos y exigir nuestros derechos. La tela, las agujas y los hilos se han convertido en un arma de lucha y colectividad.

El feminismo busca desandar los hilos del patriarcado, detectarlos, reconocerlos, desatarlos y presentar el deseo de un ordenamiento radicalmente diferente de la sociedad y los afectos. Bordamos, por placer, porque sentir placer ya es, de algún modo, construir una alternativa a un modelo socioeconómico que se llama patriarcado, que se llama neoliberalismo y que en tándem sincronizado buscan no solo dejarnos sumisas sino también escondernos los hilos, los modos de ponernos los puntos, de esos sistemas.

El bordado está revestido de una utilidad trascendente: provoca placer cuando todo indica que deberíamos sufrir, ahí su potencia. Lo mismo con el feminismo, cuando deberíamos ser funcionales al patriarcado y al mercado, nosotras nos organizamos para pasarla bien y alejar las opresiones violentas que se nos pegan en el cuerpo adentro y afuera de las casas.

El bordado como protagonista, reimaginado como arma reivindicativa aún la tradición femenina e innovación feminista. Crear imágenes textiles, que se resisten al olvido y que claman justicia bordar es un acto de entrega, de amor y de ternura radical, para todas aquellas mujeres que perdieron la vida por su condición de sexo y género

Bordamos tal vez porque queremos crear algo bello de los pedazos que recogemos del infierno. Porque unas manos pueden transformar las cosas y necesitamos

Fabiana Chiani

150

Memelade | Sara Cumalat Jiménez

151

Y quien ose decir que, porque se marchiten las flores, no tienen fortaleza, es que no es consciente de que al final esta cuestión es algo que le concierne a todo el mundo: plantarse, crecer, florecer y marchitarse.

Eso sí, no quita que, por desgracia y cuestiones ajenas a lo natural, haya flores que duren poco tiempo o sencillamente no las dejen ni florecer, a veces por pisarlas y otras por cortarlas de raíz.

¿Y dónde queda el bordado? Al hilo de la cuestión, con meras puntadas, se pueden conseguir auténticas maravillas. ¿Y cuál es el principal elemento ornamental que se suele bordar? ¿Qué suelen hacer esas señoras con muchas tablas, con las manos llenas de trabajo y la cabeza de sabiduría? Flores.

Aquí es donde se crea la magia, donde discretamente se lanza un mensaje que desde hace tiempo ha sido callado: "Las flores bordadas no se marchitan."

Puntada a puntada, quedan recaladas en la tela, quedan hilvanadas en la memoria.

Coser las heridas, es también bordar. Y si por cada herida de cualquier tipo que tiene una mujer, se embelleciera poniéndole una flor en vez de una costura, muchas de ellas se verían como un campo.

Y no les queda otra que convivir con su jardín personal. Y perseverar. Porque por mucho tiempo que pase, las heridas se acaban curando, pero las cicatrices quedan y los bordados de la abuela también, pues son casi eternos.

Quizás lo mejor es que las cosas que suceden, esas

transformarlas en cosas bellas porque ya muchas manos
trabajan en hacer lo detestable, lo innombrable, lo
incomprensible

Las labores de la aguja, disciplina vinculada con los
trabajos de la mujer cumplen un rol fundamental como
medio de expresión contra la violencia de género

Lo que buscamos es que estas piezas queden como
memoria, pero también ahí hacer eco de que quienes
estamos haciendo frente ante este contexto de
violencias contra mujeres somos mujeres organizadas,
colectivos, organizaciones desde distintos frentes.

Para realizar esta obra se tomó como partida
«Muses», la obra más personal de Conrad Roset
. En ella la figura femenina es la gran protagonista.
Las musas de Conrad son mujeres sensuales, jóvenes
delicadas, de aspecto frágil, que el autor nos presenta
siempre desnudas o semidesnudas.

Dibujos de líneas negras que perfilan el cuerpo de
la mujer, manchado con salpicaduras de colores.
Acuarelas, lápices y pasteles, dan color a esta erótica y a
la vez dulce serie, que el artista dedica a sus musas.

Desde la apropiación de la obra, como operatoria
contemporánea, resignificamos a sus musas para gritar
con hilos, con puntadas, con queja, para que perduren
y nunca queden en el olvido.

La idea es crear un diálogo artístico que supera
distancias, políticas, geográficas, culturales, espaciales.

La violencia de género existe aquí y en todos lados.
En nuestro entorno podemos verlo y no nos gusta.
No queremos vivir con eso. Esta es nuestra forma de
gritarle al mundo.

Fabiana Chiani

mujeres y sus heridas no se queden en el olvido. Que
queden bordadas en la historia.

Bórdame flores, es una petición. Pedir que con
un pequeño gesto, una puntada, se recuerde todo
aquello por lo que las mujeres luchan en el día a
día, para poder cerrar heridas, para poder ver cómo
floreced todas y cada una de las flores que habitan
en el inmenso campo que es el mundo. Y que por
supuesto, nunca se olviden de aquellas a las que les
cortaron por el tallo o que nunca pudieron llegar a
germinar.

Porque parece que las palabras se las lleva el viento,
que el boca a boca no termina de funcionar, pero
las mantelerías pasan de generación en generación y
bordar no se ha olvidado desde que se comenzó.

Ahora en la era tecnológica, es más fácil aún dar
una puntada. Pues esta obra es de carácter digital y
la madeja de hilos de la que nace, su red, es virtual.
Así ya se tenga agujas, un lápiz táctil o las teclas del
ordenador, se es más que capaz de poder dar ese
pequeño paso para que todo llegue a su esplendor.

Sea como sea, borden flores, por favor.

Memelade | Sara Cumalat Jiménez

BORDAR PARA NO MORIR

Bordado | Lienzo
210 140 mm
2023_03_20

BÓRDAME FLORES

Ilustración digital | Procreate
420 x 297 mm
2023_01_27

Embroidering memory so as not to die/Tensions between the decorative and the disturbing.

They cut off our heads, mutilated us, burned us alive and despised us. But we kept going, they could not stop us. We have been able to prove that their approach divided society, created inequality and inequity, and built a network capable of making great advances, the ability to feel the other as a peer, as an object to be killed, violated.

To make use of textile art is to be able to reappropriate a labor that historically has been focused on women and transform it to be able to express ourselves and demand our rights. Fabric, needles and threads have become a weapon of struggle and collectivity.

Feminism seeks to unravel the threads of patriarchy, detect them, recognize them, untie them and present the desire for a radically different ordering of society and affections. We embroider, for pleasure, because to feel pleasure is, in a way, to build an alternative to a socioeconomic model called patriarchy, called neoliberalism, which in synchronized tandem seek not only to leave us submissive but also to hide from us the threads, the ways of stitching, of those systems.

Embroidery has a transcendent utility: it provokes pleasure when everything indicates that we should suffer, hence its potency. The same with feminism, when we should be functional to the patriarchy and the market, we organize ourselves to have a good time and keep away the violent oppressions that stick to our bodies inside and outside our homes.

156

Fabiana Chiani

157

Memelade | Sara Cumalat Jiménez

Embroidery, women and flowers. Three different terms that have always been related.

There is no doubt that women and flowers are very similar. Persevering, constant and strong. With very little, they are able to grow almost anywhere and their mere presence makes the most ordinary things extraordinary.

And whoever dares to say that because flowers wither, they have no strength, is not aware that in the end this question is something that concerns everyone: planting, growing, blooming and withering.

That does not mean that, unfortunately and for reasons beyond the natural, there are flowers that last a short time or simply do not even let them bloom, sometimes by stepping on them and sometimes by cutting them off at the root.

And where is the embroidery? To the thread of the question, with mere stitches, real wonders can be achieved. And what is the main ornamental element that is usually embroidered? What do those ladies with many boards, with their hands full of work and their heads full of wisdom, usually do? Flowers.

This is where the magic is created, where discreetly a message that has long been hushed up is launched: "Embroidered flowers do not wither."

Stitch by stitch, they remain stressed in the fabric, they remain threaded in the memory.

Sewing wounds is also embroidery. And if for every wound of any kind that a woman has, it would be

Embroidery as a protagonist, reimagined as a vindicating weapon, unites feminine tradition and feminist innovation. To create textile images that resist oblivion and cry out for justice, embroidery is an act of surrender, love and radical tenderness, for all those women who lost their lives because of their sex and gender condition.

Perhaps we embroider because we want to create something beautiful from the pieces we pick up from hell. Because a few hands can transform things and we need to transform them into beautiful things because many hands are already working on making the detestable, the unmentionable, the incomprehensible.

Needlework, a discipline linked to women's work, plays a fundamental role as a means of expression against gender violence.

What we are looking for is for these pieces to remain as a memory, but also to echo the fact that those of us who are facing this context of violence against women are organized women, collectives, organizations from different fronts.

The starting point for this work was "Muses", Conrad Roset's most personal work. In it the female figure is the main protagonist. Conrad's muses are sensual women, delicate young women, of fragile appearance, that the author always presents us naked or semi-naked.

Black line drawings outline the woman's body, stained with splashes of color. Watercolors, pencils and pastels, give color to this erotic and at the same time sweet series, which the artist dedicates to his muses.

embellished by putting a flower instead of a stitch, many of them would look like a field.

And they have no choice but to live with their personal garden. And persevere. Because no matter how much time passes, the wounds end up healing, but the scars remain and so do the grandmother's embroideries, because they are almost eternal.

Perhaps the best thing is that the things that happen, those women and their wounds are not forgotten. That they remain embroidered in history.

Bordame flores, it is a request. To ask that with a small gesture, a stitch, to remember everything that women fight for on a daily basis, to be able to close wounds, to be able to see how each and every one of the flowers that inhabit the immense field that is the world bloom. And of course, never forget those who were cut at the stem or who could never germinate.

Because it seems that words are carried away by the wind, that word of mouth does not end up working, but table linens are passed from generation to generation and embroidery has not been forgotten since it began.

Now in **the** technological era, it is even easier to stitch. For this work is digital and the skein of threads from which it is born, its network, is virtual. Whether you have needles, a stylus or the keys of your computer, you are more than capable of taking that small step so that everything reaches its splendor.

Be that as it may, embroider flowers, please.

From the appropriation of the work, as a contemporary operative, we resignify his muses to shout with threads, with stitches, with complaint, so that they last and never remain in oblivion.

The idea is to create an artistic dialogue that overcomes distances, political, geographical, cultural, spatial.

Gender violence exists here and everywhere. We can see it in our environment and we don't like it. We don't want to live with it. This is our way of shouting to the world.

160

Fabiana Chiani

161

Memelade | Sara Cumalat Jiménez

REFERENCIAS

162

Fabiana Chiani

Pienso en tu mirá - cap.3: celos
2018

Álbum
El mal querer

Rosalía

Humus
2022

Youtube

Identidades

MÚSICA

CINE

Otros colores para nosotras
2019

Kindle
Ediciones Continente

Roxana Molinelli (compiladora)

LITERATURA

ARTE

The dinner party
1974-1979

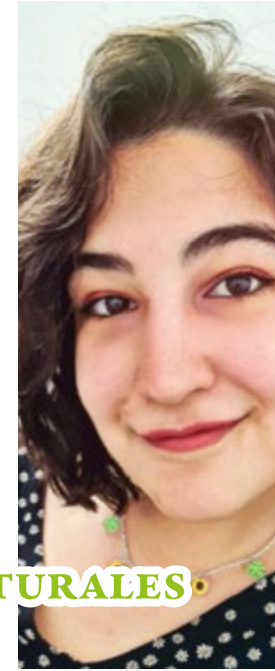
Instalación

Judy Chicago

163

Memelade | Sara Cumalat Jiménez

CULTURALES

Flowers
2023

Álbum
Endles summer vacation

Miley Cyrus

Midsommar
2019

Terror
B-Reel Films

Ari Aster

MÚSICA

CINE

Grow: The art of Koyamori
2018

Tapa dura
Pie Books

Koyamori

LITERATURA

ARTE

Bandeja de flores
1998

Vestido talla M europeo
Seda pintada a mano, flores tela

Ágatha Ruiz de la Prada

Analia Acerbo

Un escarabajo que nació raro inicia un viaje transatlántico. ¿Qué cuerpo común une Sevilla y Córdoba? ¿Qué se necesita para poder cruzar? Puede un pequeño bichito cruzar las grandes aguas. Se tira el I-ching, le dice que puede. Tiene en él el mapa inscrito, tiene como sol su identidad.

Poco sabe del mar. Nació en tierra de sierras, tierra mediterránea de un país que tiene la identidad

María Teresa Díaz Sainz

La naturaleza se abre camino de infinitas formas. Todas diferentes, insospechadas, maravillosamente sorprendentes.

Creando nuevos enlaces, encontrando nuevos puntos de conexión, escritos en nuestro ADN. Destinados a encontrarnos y a encontrar nuestro destino.

como memoria. Salió de viaje un día de marzo,
mes que en su tierra se hace más Memoria que en
otros momentos. Quizás busque en su viaje lo que
necesita para saber más de sí mismo.

Sabe que sus antepasados andaban por Egipto, supo
que ellos eran venerados, que allá son símbolos de
resurrección. Sabe todo eso, sabe más. Pero necesita
viajar, atravesar el océano.

Mojarse el caparazón para entender sobre la
vulnerabilidad, perderse un poco para ir por
caminos no transitados.

Seis patas para nadar, dos antenas para captar los
peligros y también las bendiciones.

Un sol.

¿Por qué salir al océano dónde nada conoce? ¿Por
qué salir de su sierra tranquila? Por qué emprender
el viaje? Quizás porque lo otro es morir por dentro.
Entumecerse y ser un escarabajo más. Soltar el sol y
ser gris, o peor, ser transparente, que no lo vean, que
nadie lo imagine.

Quizás necesite el viaje para saber de qué está hecho.
Para descifrar su labertinto.

Una cola de pez lo guía como las estrellas guiaron
a los reyes magos. Él lleva regalos, esta vez son
regalos, no saqueo. No son reyes magos, más bien
reinas magas.

No mirra, yuyos para el dolor

No oro, memoria para la identidad

No incienso, coraje para vivir.

Analia Accerbo

166

Evolución discreta, silenciosa, serena, casi
impertéptible, y sin embargo grandiosa, que nos
zarandea el espíritu cuando ya no hay vuelta atrás.
Está realizada.

Son reacciones cuyo catalizador no es otro que el
amor.

El amor entendido como energía positiva que
mueve desde al más diminuto ser, hasta el propio
universo.

Una consciencia infinita, matemática, exacta,
calculadora y cálida a la vez.

Estamos inmersos en ella, somos ella misma, como
un agradable líquido amniótico, mar infinito,
salado, eterno, y cordón umbilical a la vez.

No se rinde, no descansa. No te rindas.

María Teresa Díaz Sainz

167

TRANSOCEÁNICO

Tinta | Papel
420 x 195 mm
2023_03_12

EVOLUCIÓN

Collage digital | Lienzo
420 x 297 mm
2023_03_15

A beetle that was born rare starts a transatlantic journey. What common body joins Seville and Cordoba? What does it take to cross? Can a little bug cross the great waters. It pulls the I-ching, it says it can. It has the map inscribed on it, it has its identity as the sun.

It knows little of the sea. He was born in a land of mountains, Mediterranean land of a country that has its identity as memory. He left on a trip one day in March, a month that in his land becomes more Memory than at other times. Perhaps he seeks in his journey what he needs to know more about himself.

He knows that his ancestors walked in Egypt, he knew that they were venerated, that there they are symbols of resurrection. He knows all that, he knows more. But he needs to travel, to cross the ocean.

To wet its shell to understand about vulnerability, to get a little lost to go through untrodden paths.

Six legs to swim, two antennae to catch the dangers and also the blessings.

A sun.

Why go out into the ocean where you know nothing? Why leave its quiet mountain range? Why undertake the journey? Perhaps because the other way is to die inside. To become numb and be one more beetle. To let go of the sun and be gray, or worse, to be transparent, not to be seen, not to be imagined.

Maybe he needs the journey to know what he is made of. To decipher its labyrinth.

170

Analia Acerbo

171

María Teresa Díaz Sainz

Nature makes its way in infinite ways. All different, unexpected, wonderfully surprising.

Creating new links, finding new connection points, written in our dna. Destined to meet and find our destiny.

Discreet, silent, serene, almost imperceptible evolution, and yet gaudy, that shakes our spirit when there is no turning back. It's done.

They are reactions whose catalyst is none other than love.

Love understood as positive energy that moves from the smallest being, to the universe itself.

And infinite, mathematical, exact, calculating and warm consciousness at the same time.

We are immersed in it, we are itself, like a pleasant amniotic fluid, infinite, salty, eternal sea, and umbilical cord at the same time.

She doesn't give up, he doesn't rest. Don't give up.

A fish tail guides him as the stars guided the wise
men. He carries gifts, this time they are gifts, not
plunder. Not magi, but rather magi queens.

Not myrrh, weeds for pain.

Not gold, memory for identity

Not incense, courage to live.

172

Analia Acerbo

173

María Teresa Díaz Sainz

REFERENCIAS

174

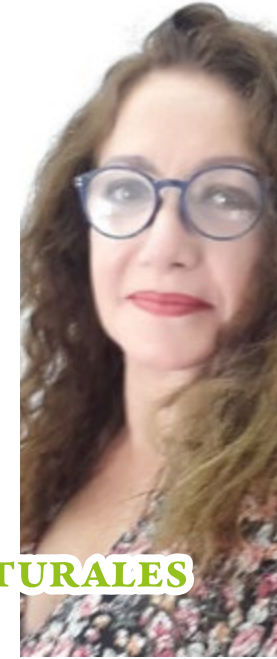

Analia Acerbo

175

María Teresa Díaz Sainz

CULTURALES

Transoceánica
2006

Álbum
12 segundos de oscuridad
Jorge Drexler

MÚSICA

Home
2009

Documental
Elzévir Films
Yann Arthus-Bertrand

CINE

Love is Stronger than Pride
1998

Álbum
Stronger than Pride
Sade

MÚSICA

La fuga de Logan
1976

Ciencia ficción
Metro-Goldwyn-Mayer
Michael Anderson

CINE

I Ching. El libro de las mutaciones
20187

Tapa blanda
Editorial Hispano Americana
Richard Wilhelm

LITERATURA

Un escarabajo y una libélula
1480-1490

Tinta | Papel
Leonardo Da Vinci

ARTE

Cotidianas
2001

Tapa blanda
Visor Libros
Mario Benedetti

LITERATURA

Metaphorical journey
2002

939 x 2387 mm
Gliqué | Lienzo
Vladimir Kush

ARTE

Celina Negri

La destrucción (o de-construcción) como ritual necesario para la re-construcción.

Romper el espejismo de los condicionamientos sociales.

Volver a armarse (amarse) desde la esencia más pura.

Re-conocernos sin juicio

Celeste Fernández Moncada

Creemos bajo la imposición de unos roles. Somos enseñados a actuar, a definirnos, a ser.

Aceptamos las ideas que se nos heredan.

Nos buscamos a nosotros mismos desde el condicionamiento.

Somos desde la construcción de unos viejos valores.

Ser libremente, simplemente ser

Se produce un duelo cuando, para poder rearmarnos tenemos que dejar morir a todo lo que escuchamos sobre nosotras, derrumbar esos ladrillos que tomamos de los otros para construirnos.

¿Estamos realmente dispuestas a ser nosotras mismas y no quiénes el mundo quiere que seamos?

La deconstrucción de los estereotipos sociales que determinan la feminidad implican una reconfiguración del ser mujer, o simplemente ser...

¿Hasta dónde la feminidad no deja de ser un límite más?

¿Qué pasa con las personas transgénero?
¿Reivindican su derecho a ser monstruos? ¿Una persona trans se viste de mujer o de hombre o simplemente usa el ropaje que más le gusta?

¿Cuántos condicionamientos sociales llevamos en nuestro inconsciente?

Destruir para construir, sacar los velos uno a uno, descubrirse a una misma bajo cada máscara, encontrar la esencia.

Aún cuando esa misma esencia esté oculta bajo miles de capas invisibles.

Descubrirlas una a una

Deshilacharlas

Encontrar la urdimbre para desarmarla y volver a tejer una nueva, ya sea en lo colectivo como en lo más íntimo.

Las apariencias esconden mujeres rotas vestidas del

Celina Negri

178

Somos lo que se nos dice ser, lo que después decimos ser.

Celeste Fernández Moncada

179

deber ser, aún cuando creemos que transcendimos
esos límites, el condicionamiento inconsciente
persiste e insiste.

Desarmar los disfraces impuestos en la trama social
es tan importante como reversiones desde lo más
intrínseco de nuestro ser.

Concientizar los mandatos para desobedecerlos.

Crear nuestros propios mandatos siguiendo el
camino del deseo

Escuchar, sentir el deseo primario.

Anular el todo, volver a la nada, expandirse en plenitud

Como la flor del diente de león que primero se
exhibe hermosa y perfecta con sus pétalos amarillos
y sus hojas verdes, majestuosa, en plenitud, digna de
cualquier florero, puede ser cortada y permanecer
estática hasta pudrirse...

También puede resistirse y permanecer enraizada en
la tierra, renunciar a su belleza perfecta y amarilla
para luego transformarse en una bola de semillas.

Semillas etéreas y volátiles, que se desarmen ante la
más mínima brisa, el temblor más imperceptible o el
huracán más temible, para esparcirse en el universo y
volver a nacer.

La muerte como transformación.

Deshacerse hasta la nada misma

Volver a ser para expandirnos sin límites

Celina Negri

180

Celeste Fernández Moncada

181

DIÁLOGOS

Cúrcuma, acuarela y collage | Papel
550 x 360 mm
2023_02_13

SE DICE DE MÍ

Fotografía digital
420 x 297 mm
2023

Destruction (or de-construction) as a necessary
ritual for re-construction.

Breaking the mirage of social conditioning.

Re-arming (loving ourselves) from the purest
essence.

Re-know ourselves without judgment

To be freely, simply to be

A mourning occurs when, in order to reassemble
ourselves, we have to let everything we hear about
ourselves die, to tear down those bricks we took
from others to build ourselves.

Are we really willing to be ourselves and not who
the world wants us to be?

The deconstruction of the social stereotypes that
determine femininity implies a reconfiguration of
being a woman, or simply being?

To what extent does femininity cease to be just
another limit?

What about transgender people, do they claim their
right to be monsters? Does a trans person dress as a
woman or as a man, or simply wear the clothes they
like the most?

How much social conditioning do we carry in our
unconscious?

To destroy in order to build, to remove the veils one
by one, to discover oneself under each mask, to find

184

Celina Negri

185

Celeste Fernández Moncada

We grow up under the imposition of roles. We are
taught to act, to define ourselves, to be.

Accept the ideas that are inherited to us.

We seek ourselves from conditioning.

Raise from the construction of old values.

We are what we are told to be, what we later say we
are.

the essence.

Even when that same essence is hidden under
thousands of invisible layers.

To uncover them one by one

Unravel them

To find the warp in order to take it apart and weave
a new one, either in the collective or in the most
intimate.

Appearances hide broken women dressed up in the
duty to be, even when we believe that we transcend
those limits, the unconscious conditioning persists
and insists.

Disarming the disguises imposed in the social plot
is as important as re seeing ourselves from the most
intrinsic part of our being.

To become aware of the mandates in order to
disobey them.

To create our own mandates following the path of
desire.

To listen, to feel the primary desire.

To annul everything, to return to nothingness, to
expand in plenitude.

Like the dandelion flower that first displays itself
beautiful and perfect with its yellow petals and
green leaves, majestic, in fullness, worthy of any
vase, it can be cut and remain static until it rots....

186

Celina Negri

187

Celeste Fernández Moncada

It can also resist and remain rooted in the earth,
renounce its perfect yellow beauty and then
transform into a ball of seeds.

Ethereal and volatile seeds, which fall apart at the
slightest breeze, the imperceptible tremor or the
most fearsome hurricane, to scatter in the universe
and be born again.

Death as transformation.

Undoing to nothingness itself.

Being again to expand ourselves without limits

188

Celina Negri

189

Celeste Fernández Moncada

REFERENCIAS

190

Célina Negri

Deshice de mi
2015

Álbum
Deshice de mi
Fémina

MÚSICA

Frida
2002

Drama
Miramax
Julie Taymor

CINE

Reivindico mi derecho a ser un monstruo
2020

Blog
Revista Plástico
Susy Shock

LITERATURA

Las apariencias engañan
1934

298 x 297 mm
Carbonilla y lápiz | Papel
Frida Kahlo

ARTE

191

Celeste Fernández Moncada

CULTURALES

Deshice de mi
2015

Álbum
Deshice de mi
Fémina

MÚSICA

La chica danesa
2015

Drama
Working Title Films
Tom Hooper

CINE

Soy vertical, pero preferiría ser horizontal
2019

Kindle
Random House
Sylvia Plath

LITERATURA

Diego y yo
1949

300 x 224 mm
Ólco | Mansonite
Frida Kahlo

ARTE

Roberto Crespo

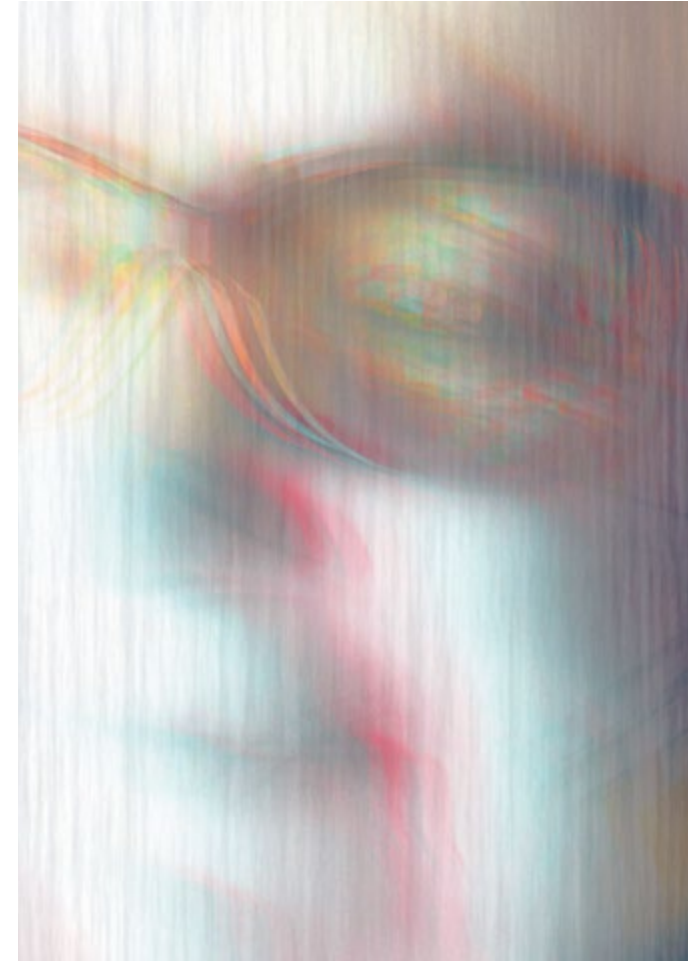
“Ojalá que vivas en tiempos interesantes (y no te des cuenta de ello hasta que hayan terminado)” -
Maldición China.

MUJERES x MADRES

Creo sinceramente, que va siendo tiempo de empezar a balancear lo esencial de nuestras historias, en producciones que cuenten las mismas, a partir las

María del Mar García Jiménez

¡Ojalá te toque vivir tiempos interesantes! No hay duda ¿a quién no le gustaría vivir tiempos interesantes, fascinantes, cautivadores, apasionantes, repletos de experiencias estimulantes... ? Pues, por extraño que parezca, este célebre proverbio chino no se formula a raíz de un deseo bien intencionado. Muy al contrario, en realidad la expresión es una maldición evocadora de esos miedos, peligros e incertidumbres que distinguen

nuestras miradas culturales que hemos construido y vivido naturalmente, y resultan un cierto mensaje para dar, a quien quiera verlas.

Hebe de Bonafini dijo: “Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, una ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas. No me interesaban. La cuestión económica, la situación política de mi país me eran totalmente ajenas, indiferentes. Pero desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscarlo hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo entregaran; el encuentro y el ansia compartida con otras madres que sentían igual anhelo que el mío, me han puesto en un mundo nuevo, me han hecho saber y valorar muchas cosas que no sabía y que antes no me interesaba saber”.

MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA

Roberto Crespo

194

María del Mar García Jiménez

195

a determinados momentos históricos. Habida cuenta que, conforme al hilo de pensamiento hegeliano, en la medida en que los períodos de felicidad son páginas en blanco de la historia, los tiempos contemplados como interesantes serán aquellos en los que la población debe enfrentarse o sobrellevar situaciones difíciles, penosas e irrazonables, como bien ilustran los en sobremanera interesantísimos tiempos contemporáneos. Resulta casi imposible imaginar un momento tan interesantes como el presente. El mundo aún no se ha recuperado de la crisis económica del 2008 o el terrible azote de la pandemia cuando, abruptamente, reaparecen nuevas conyunturas críticas que, de algún modo, se ciernen sobre todos los tejidos sociales comprometiéndolo la placidez que promete una cotidianeidad sin demasiados sobresaltos. Queramos o no queramos, nos invaden emociones inquietantes de inseguridad a causa de un tiempo moderno extremadamente interesante, continuamente desafiante, convulso, turbio y perturbador. La situación obliga a la gente a lidiar con severas incertidumbres vivenciales. Para mitigar su impacto, ciertas maniobras políticas a distintas escalas geoestratégicas apuntan a las cosmovisiones privativas de las respectivas poblaciones. De vez en cuando, se identifican propuestas políticas acertadas con las partes interesadas. En otras ocasiones, los equívocos desafían y lastran hasta erosionar por completo la solidez de la fortaleza que brota desde el sentimiento individual a la colectividad. Sus dinámicas acostumbran a manifestarse orgánicas, a menudo perversas, crueles, retroalimentándose y abarcándolo todo. Insaciables, crecen y prosperan, robusteciéndose más y más.

Un vistazo en retrospectiva a nuestro país, como

Roberto Crespo

196

María del Mar García Jiménez

197

ejemplo inmediato y particularmente significativo, pone de manifiesto los efectos de las políticas económicas restrictivas aplicadas para paliar los efectos de tiempos interesantes como la Gran Recesión. Bajo el amparo de sus exigencias, los recortes presupuestarios en sectores claves como la salud pública deterioró dramáticamente la calidad de este servicio esencial para la población. Junto a dejar al descubierto la caducidad de una frágil y breve utopía de prosperidad económica nacional, este período expuso ante los ojos de la ciudadanía la desgarradora certidumbre de una realidad tirana, implacable e impregnada de puntos ciegos. A la luz de las movilizaciones de profesionales médicos y otros colectivos que dependen del sistema público de salud y que vertebran la geografía española de esta interesante modernidad, parece que la problemática se ha dilatado hasta alcanzar a la actual globalización inflacionaria. Profesionales sanitarios en huelga reivindican una respuesta a salarios insuficientes, problemas estructurales que imposibilitan el acceso a los recursos necesarios para el correcto desempeño de su labor, o la imposibilidad de ofrecer una atención digna y adecuada a los pacientes.

Las repercusiones en el bienestar de las personas que dependen de la sanidad pública podrían ser lamentables. Tanto como las pérdidas a deshora de seres queridos, amigos, familiares, de tantas madres... madres... mujeres como tabernáculos infinitos de fuerza, confianza y apoyo. Como generosos muros de contención contra los tiempos interesantes. Porque, en las constelaciones de relaciones inquebrantables, en el orden natural de las cosas, allí donde las vidas de las personas se entrelazan, se ubica el amor de una madre. Son el

Roberto Crespo

198

María del Mar García Jiménez

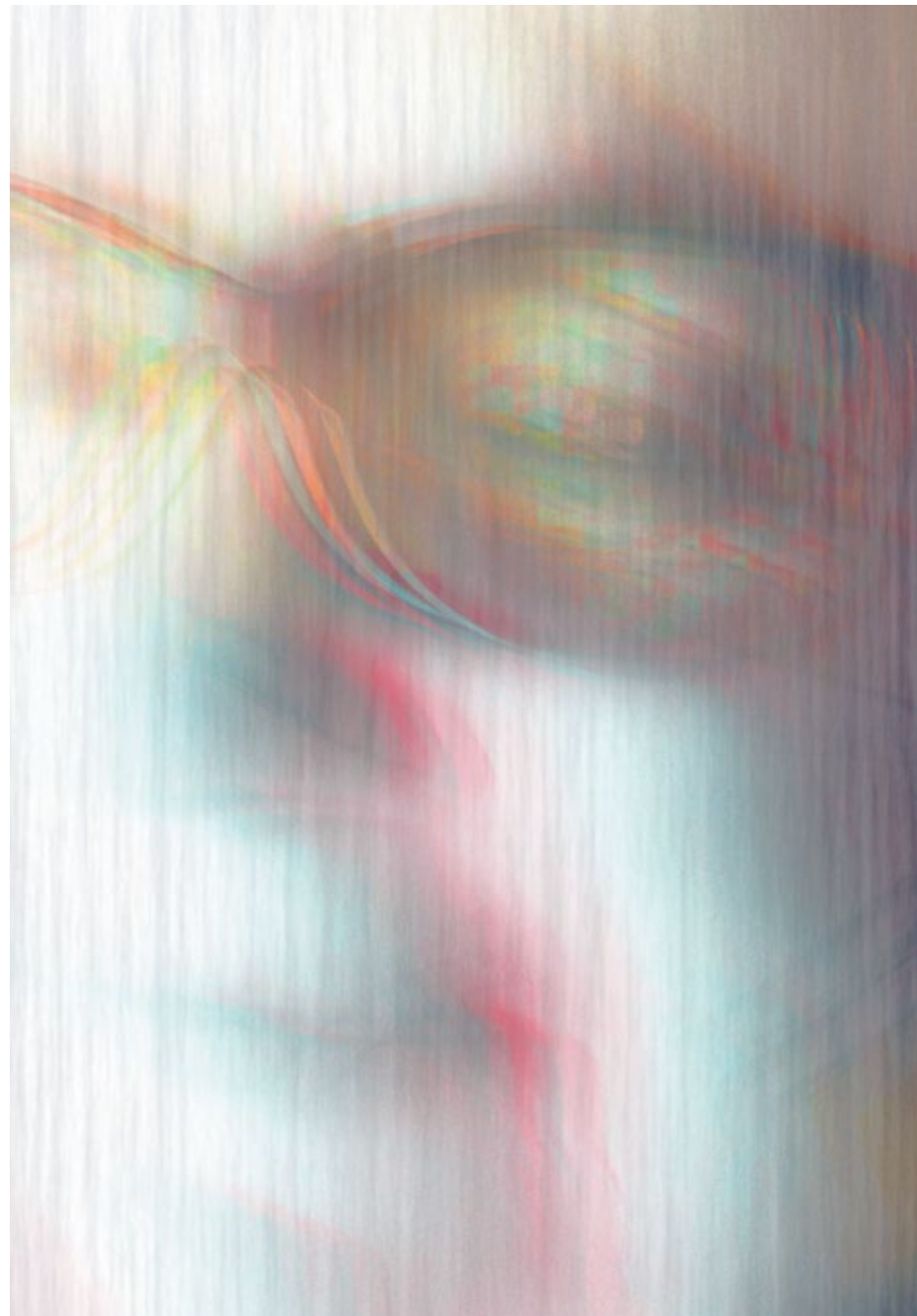
199

eterno refugio, la seguridad en la incertidumbre, nuestras raíces. Extremadamente sencillas o quizás más complejas, infinitas en su lucha, destinando su completa existencia a criar a sus hijos, confrontadas a múltiples desafíos, anteponiéndolos a sí mismas. Todo un colectivo más o menos humilde, receptáculo de la esencia y calidez que brinda el hogar. Y también, porque absolutamente nada puede conmover más al corazón que perder a mamá... la materialización de ese terrible miedo tan hondamente arraigado ... sus última palabras, mirada, su última sonrisa... Las madres hacen que los diferentes entornos de la vida funcionen pese a la implementación de políticas, a veces precipitadas, que pueden no calibrar adecuadamente el alcance de su impacto social. Así pues, recordémoslos, los ajustes presupuestarios sobre los sistemas sanitario público también es una cuestión de vida o muerte.

HEBE

Grafito | Paspertou
390 x 310 mm
2023_02_06

EN LA SERENIDAD DE UNA INCERTEZA

Imagen digital | Base fotográfica
420 x 297 mm
2023

"Hopefully you live in interesting times (and don't realize it until they're over)" - Chinese Curse.

WOMEN x MOTHERS

I sincerely believe that it is time to start balancing the essence of our stories, in productions that tell the same, from our cultural viewpoints that we have built and lived naturally, and result in a certain message to give, to whoever wants to see them.

Hebe de Bonafini said: "Before my son was kidnapped, I was an ordinary woman, just another housewife. I didn't know many things. I was not interested in them. The economic question, the political situation of my country were totally alien to me, indifferent. But since my son disappeared, the love I felt for him, the eagerness to look for him until I found him, to beg, to ask, to demand that he be handed over to me; the encounter and the shared longing with other mothers who felt the same longing as mine, have put me in a new world, have made me know and value many things that I did not know and that I was not interested in knowing before".

MEMORY, TRUTH, JUSTICE

202

Roberto Crespo

203

María del Mar García Jiménez

May you live in interesting times! Who would not want to live in an interesting, fascinating, captivating, exciting time full of stimulating experiences? Strange as it may seem, this famous Chinese proverb is not the result of a well-intentioned wish. On the contrary, it is a curse that evokes the fears, dangers and uncertainties that characterise certain historical moments. If, according to Hegel, happy times are blank pages in history, then the interesting times are those in which the population faces or has to face difficult, painful and irrational situations, as the extremely interesting present shows. It is almost impossible to imagine a more interesting time than today. The world has not yet recovered from the economic crisis of 2008 or the terrible scourge of the pandemic, when suddenly new critical conjunctures appear, hovering in some way over all social structures and threatening the tranquillity that daily life promises without too many shocks. Whether we like it or not, we are assailed by disturbing feelings of insecurity brought on by an extremely interesting, constantly challenging, convulsive, turbulent and unsettling modern age. The situation forces people to deal with serious experiential insecurities. To mitigate the effects, certain political manoeuvres at various geostrategic levels target the specific worldviews of the respective populations. Occasionally, reasonable policy proposals are identified with the parties concerned. At other times, misunderstandings challenge and strain to the point of completely undermining the solidity of the force that springs from the individual sense to collectivity. Their dynamics manifest themselves mostly organically, often perversely, cruelly, feedback and all-encompassing. They are insatiable, growing and thriving, becoming stronger and stronger.

Roberto Crespo

María del Mar García Jiménez

Looking back at our own country, we can see as an immediate and particularly telling example the effects of restrictive economic policies introduced to mitigate the effects of interesting times such as the Great Recession. Under the guise of their demands, budget cuts in key areas such as public health have drastically reduced the quality of these services that are so important to the population. This period has not only revealed the end of a fragile and short-lived utopia of national economic prosperity, but has also brought home to citizens the staggering certainty of a reality that is tyrannical, relentless, and riddled with blind spots. Given the mobilizations of medical professionals and other collectives dependent on the public health system that make up the Spanish geography of this interesting modernity, the problem seems to extend to the current inflationary globalisation. The striking health workers are demanding a response to inadequate salaries, structural problems that make it impossible to access the resources necessary to carry out their work properly, or the impossibility of providing adequate and appropriate care to patients.

The impact on the well-being of those who rely on public health care could be lamentable. So is the premature loss of loved ones, friends, family, of so many mothers... mothers... women as endless hoards of strength, confidence and support. As generous retaining walls against interesting times. For it is in the constellations of unbreakable relationships, in the natural order of things, there where people's lives intertwine, that a mother's love is found. They are the eternal refuge, the security in the unknown, our roots. Extremely simple or perhaps more complex, infinite in their struggle, dedicating their whole life to the education of their children,

Roberto Crespo

María del Mar García Jiménez

facing multiple challenges, putting them before themselves. A more or less humble collective that carries the essence and warmth of home. And also because nothing can move the heart more than the loss of mum... the materialisation of that terrible fear so deeply rooted... her last words, her last look, her last smile... Mothers make the different environments in life work, even if sometimes hasty policies are adopted that do not adequately take into account the magnitude of the social impact. So let us not forget that budgetary adjustments in public health systems are also a matter of life and death.

Roberto Crespo

REFERENCIAS

La poesía es un arma cargada de futuro
2003
Recopilatorio
La palabra más. Cantando a Blás de Otero y Celaya
VV.AA.

MÚSICA

Cinema Paradiso
1988
Drama
RAI 3
Giuseppe Tomatore

CINE

Mirar
2001
Kindle
Editorial GG
John Berger

LITERATURA

L.E.S.
1967
150 x 100 mm
Acrílico | Madera
Carlos Alonso

ARTE

María del Mar García Jiménez

CULTURALES

Delicate
2002
Álbum
O
Damien Rice

MÚSICA

La condición humana I: No hay amor más grande
1959
Drama
Ninjin Club
Masaki Kobayashi

CINE

Ficciones
1994
Kindle
Debols!llo
Jorge Luis Borges

LITERATURA

Dead mother I
1910
320 x 257 mm
Lápiz y óleo | Madera
Egon Schiele

ARTE

S. N.

210

Carlos GRomo | Carlos García Romo

211

La soledad podría entenderse como una situación en la que la persona se instala por su propio deseo, de forma que su aislamiento le permita disfrutar de la mera independencia, pero también suele identificarse con situaciones donde abundan sentimientos negativos enmascarados de angustia, tristeza o desconsuelo.

Todas las personas han sufrido soledad en algún

momento de su vida y, a su vez, han necesitado o deseado otros momentos de soledad. Son ocasiones en los que nuestra mente no cesa, pese a que nuestros pensamientos fluctúan desde la desidia al deseo de resurgir de ese estado en el que se encuentra.

Se producen situaciones donde nos sentimos débiles, pensamos que somos poco importantes porque circunstancias de la vida nos hacen verla desde un prisma negativo, pensamos que no somos valorados por los demás, o bien, que nuestra opinión carece de sentido, no tiene valor o simplemente nos autoconvencemos de que nuestra voz es menos válida que la de otras personas.

El objetivo a seguir debe ser aprender a conocernos y aceptarnos tal y como somos. Cada persona tiene unas facultades que la definen y una experiencia repleta de éxitos y fracasos que la hacen diferente, que la hacen crecer día a día y que han de tenerse en cuenta para lograr sacar partido de todas ellas y, de esta forma, no permitir que nos invada la sensación de vacío o falta de identidad.

Del mismo modo, es importante aceptar que nos convertimos en determinado tipo de persona, debido a que vivimos en sociedad, y recibimos desde el nacimiento influencias sociales, familiares, culturales, etc.

Toda obra se ve marcada por el lugar en el que reside su autor, sus paisajes y vivencias como eje de lo social y su reconversión de su espacio fruto de su propia experiencia.

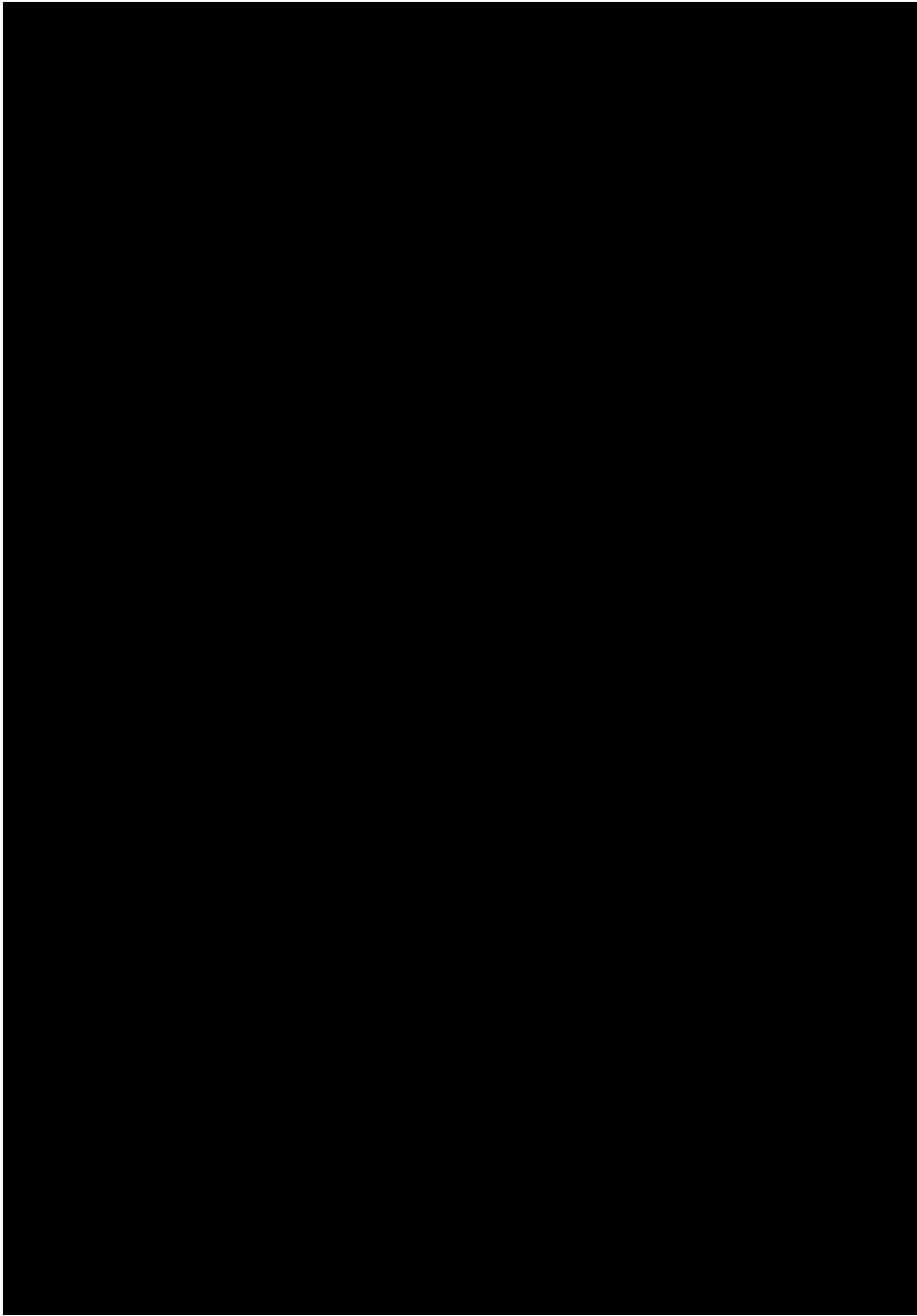
Se busca plantear diferentes aspectos formales y de

significado, dejando entrever conceptos que, aunque siendo diferentes, convergen conceptualmente dentro de una misma visión. En este sentido, se abordan aspectos relacionados con la realidad social, estando presentes las piezas que surgen en momentos de introspección y búsqueda de identidad sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar.

En la sociedad actual encontramos todavía muchas situaciones indeseables, como la violencia, trata de seres humanos, discriminación social, sexual o de género con explotación especialmente en mujeres y niñas que se encuentran bajo una presión social que fomenta su inestabilidad y desigualdad, entre otros muchos conflictos de carácter social, que necesitan solución para que puedan vivir en una situación de bienestar, paz y seguridad.

Debemos prestar atención a todas estas situaciones de conflicto y realizar un mayor esfuerzo como comunidad para erradicarlas y velar para que se produzca una mejora de vida para todos y todas.

404 PERSON NOT FOUND

Digital | Digital
420 x 297 mm
2023_02_28

S.N.

Carlos GRomo | Carlos García Romo

Loneliness could be understood as a situation in which the person settles down by his own desire so that his isolation allows him to enjoy mere independence, but it is also usually identified with situations where negative feelings abound, masked by anguish, sadness, or grief.

All people have suffered loneliness at some point in their lives and, in turn, have needed or desired other moments of solitude. These are times when our mind does not let up, even though our thoughts fluctuate from despondency to the desire to emerge from that state in which it finds itself.

Situations arise where we feel weak, we think we are unimportant because life circumstances make us see it from a negative perspective, we think we are not valued by others, or that our opinion is meaningless, has no value or we simply convince ourselves that our voice is less valid than that of other people.

The objective to follow should be to learn to know and accept ourselves as we are. Each person has certain faculties that define him/her and an experience full of successes and failures that make him/her different, that make him/her grow day by day, and that have to be taken into account in order to take advantage of all of them and, in this way, not allow the feeling of emptiness or lack of identity to invade us.

In the same way, it is important to accept that we become a certain type of person, because we live in society, and we receive from birth social, family, cultural, etc. influences.

Every work is marked by the place where its author

S.N.

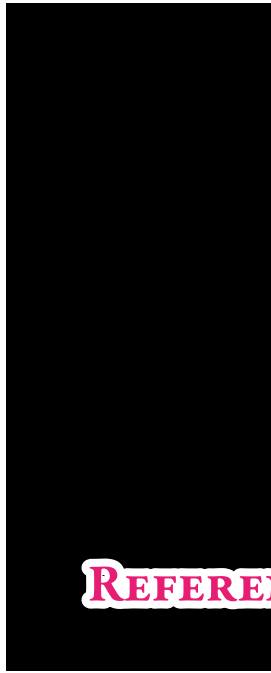
Carlos GRomo | Carlos García Romo

resides, his landscapes and experiences as the axis of the social, and his reconversion of his space as a result of his own experience.

It seeks to raise different formal aspects and meanings, revealing concepts that, although different, converge conceptually within the same vision. In this sense, aspects related to social reality are addressed, being present in the pieces that arise in moments of introspection and search for identity about who we are and what is our place.

In today's society, we still find many undesirable situations, such as violence, human trafficking, social, sexual, or gender discrimination with exploitation, especially in women and girls who are under social pressure that fosters their instability and inequality, among many other conflicts of a social nature, which need to be resolved so that they can live in a situation of well-being, peace, and security.

We must pay attention to all these conflict situations and make a greater effort as a community to eradicate them and ensure that there is an improvement in life for all.

REFERENCIAS

222

S.N.

223

Carlos GRomo | Carlos García Romo

CULTURALES

Por una cabeza
2006

Recopilatorio
Sus 40 tangos más famosos
Carlos Gardel

MÚSICA

El hombre invisible
2020

Ciencia ficción
Blumhouse Productions
Leigh Whannell

CINE

Chica natural
2021

Álbum
Sinapsis
Chica Sobresalto

MÚSICA

Her
2013

Romance
Warner Bros
Spike Jonze

CINE

El retrato de Dorian Gray
2012

Kindle
Fantástico
Oscar Wilde

LITERATURA

Falo antropomorfo

340 x 130 x 125 mm
Mármol blanco
Desconocido

ARTE

La vida invisible de Addie Larue
2020

Kindle
Fantástico
V.E. Schwab

LITERATURA

Tres Venus españolas rojas
1997

1220 x 1240 x 940 mm
Poliestireno expandido | estructura de acero
Jin Dine

ARTE

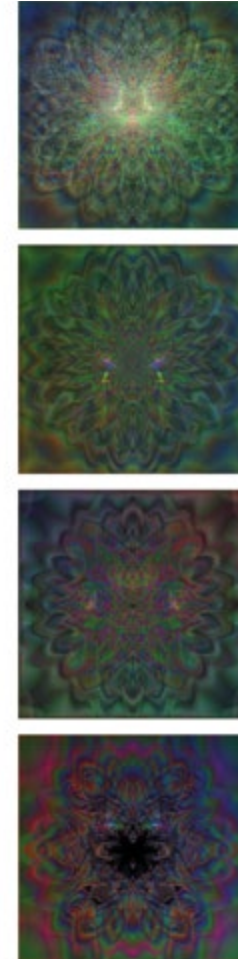
Roxana Aveta

Retrato y Sinestesia. La imagen que se hace música, la canción que se hace imagen, las curvas, las idas y venidas como el movimiento de una ola. Colores que vienen, aparecen, cambian y crean una atmósfera.

Retrato y Sinestesia se puede definir como la identidad del sonido que se mueve en el aire dejando huellas a su paso fugaz, desapareciendo en

Natalia Herrera Pombero

El retrato como el reflejo de la persona. ¿Es eso el exterior? ¿la única imagen que devuelve el espejo? ¿Acaso logra captar la retina El Todo de uno mismo?

Definitivamente la realidad del ente no puede definirse tan sólo por lo que la vista recibe. La realidad es compleja, subjetiva, personal, multisensorial y sinestésica. La realidad definitoria de cada persona no se mide sólo en lo que proyecta

su propio viaje, hundiéndose en la eternidad. En su movimiento genera armónicas, representadas, como en todo lo que tiene vida; como en el crecimiento de una planta, como en el esqueleto de un caracol, como en los sonidos armónicos del mar que con su inspiración y su exaltación que entra y se retira de la tierra formando en su recorrido distintas armonías sonoras y visuales. Y dentro de ese mar, de esa música que abarca todo lo que se ve y lo que no se ve, está la persona.

La persona que busca su equilibrio, expresando desequilibrio también, con sus vaivenes como la ola; con su amor, como el amor del agua al mar; con su presencia, con sus colores y sabiduría.

El hecho de sumergirse en esta experiencia hizo que las ansias de encontrar la imagen, se transformara en una inquietud permanente. El entusiasmo y todas las opciones y posibilidades para desarrollarlo terminaron en una decisión, de alguna manera la imagen debería "sonar"

Cómo se tocan las sensibilidades, las vulnerabilidades, cómo se evoca un recuerdo en este devenir constante.

El agua, la ola, el mar y la imagen de la mujer, empiezan a contar una historia, a ser poesía, a danzar y a sonar...mientras va apareciendo el retrato de un sonido particular llamado Natalia.

No se trata sólo de copiar lo que se ve del otro. Sus líneas, sus colores, el tono de su piel, su expresión, sino también lo que se mira desde una subjetividad que avasalla en la búsqueda de siempre ir escarbando más y más en las formas, en la expresión, en el hecho

Roxana Aveta

226

hacia el exterior en una imagen, también en cada olor que desprende, cada roce, cada peinado o color que vista, el sabor de sus besos, el brillo de su mirada...

Pero, sobre todo, se concreta a través de lo que hay más allá, en un interior inconmensurable. Cada vivencia pasada, cada sueño por cumplir, cada meta en su futuro, cada brizna de presente. Y para eso hay que mirar sin mirar. Sentir, pensar, o dejarse llevar.

Este proceso de búsqueda interna es un trabajo arduo, y eso hace que profundizar pueda ser complicado, fragmentado, cansado. A veces incluso doloroso. Encontrar pensamientos ocultos. Recuerdos bloqueados. Emociones perdidas o que estaría bien perder. Sentimientos rotos. Espacios vacíos donde una imagen debería poder revivirse pero que se precipitó en el olvido sin remedio, dejando las palabras en la punta de la lengua sin llegar a concretarse.

A veces, sin embargo, es sumirse en la paz y la calma. Dejarse flotar a través del abismo interno sin dirigir el pensamiento; dejándolo fluir en una meditación tranquila del saberse, del reconocerse. Amarse.

¿Qué es entonces lo que se encuentra sino todo aquello que define a la persona? Los libros leídos más de una vez en busca de unas sensaciones que ya provocaron desde la primera palabra. Las películas de las que se acaba aprendiendo cada diálogo. El arte que conquistó la retina y la emoción. Por el color. Por la grafía. Por el significado. Tal vez sean todas esas canciones que acompañan el desarrollo de la personalidad de cada uno, estando en cada festejo, en cada cita romántica, en cada duelo... Los

Natalia Herrera Pombero

227

de imaginar su voz, de sentir su olor, en su mirada, en seguir la curva de sus labios, de su risa y que todo eso se conjuga en una imagen con presencia.

Además se usaron cuatro elementos que facilitaron este encuentro con la imagen, estos son: una película, que habla del valor y el coraje,; una obra de arte que seguramente iluminó su corazón; una canción, que despertó sensibilidades en su profundidad; y un libro que sacudió su mente con ideas, metáforas e imágenes que la acompañarán por siempre.

El hecho de la pintura de un retrato de esa manera, hace que la vivencia sea muy profunda, y es allí mismo donde están todas las sensibilidades despiertas; en ese juego pictórico. Lo objetivo y lo subjetivo de la mirada del artista se encuentran allí, creando una imagen única e irrepetible del retratado.

Con todo esto se fue viendo aparecer a Natalia en el papel, y la distancia que había entre las

dos se acortó, ya se podía sentir, ya se podía escuchar, ya resonaba.

Este retrato es una versión de Natalia, apenas una pequeña parte de un movimiento de su sinfonía particular; lo mucho o lo poco que se pudo llegar a conocer de ella en este corto tiempo, su
IDENTIDAD SONORA.

Roxana Aveta

228

paisajes recorridos que se quedaron grabados en cada poro de la piel, en los pulmones, en la planta del pie. Los abrazos que se dieron. Los besos que se consumieron. Cada caricia sentida con un escalofrío eléctrico que eriza la piel.

Así, cada persona no puede entenderse como un mero reflejo de una parte, sino como un todo ecléctico pero unido. Una simbiosis perfecta entre cada elemento, incluso de cada mínima y diminuta parte de aspecto insignificante.

Roxy es indefinible. Por todos excepto por ella. Tan sólo se puede llegar a rozar una parte del todo, de su imagen, de su música, de sus recuerdos, de sus vivencias, de sus emociones. Este es tan solo un intento de conseguir rascar algo de aquello que es Su Todo, a través de apenas cuatro elementos que van algo más allá de su retrato convencional: una canción, una película, un libro, una obra artística. Y con ellos, un intento de entender sus emociones desde las propias, escuchando lo que ella escucha, percibiendo lo que ella siente, viendo lo que ella ve, leyendo lo que ella lee. Un retrato a cuatro voces que apenas logra vislumbrar un pedacito de todo cuanto Ella es.

Natalia Herrera Pombero

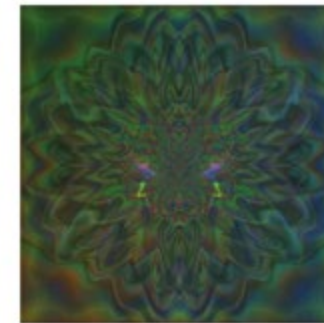

229

IDENTIDAD SONORA DE NATI

Acuarela | Papel
510 x 400 mm
2023

ROXY. RETRATO ARMÓNICO A CUATRO VOCES.

Abstracción de audio digital (VSDC) | Digital
420 x 297 mm
2023

Portrait and Synesthesia. The image that becomes music, the song that becomes image, the curves, the comings and goings like the movement of a wave. Colors that come, appear, change and create an atmosphere.

Portrait and Synesthesia can be defined as the identity of the sound that moves in the air leaving traces in its fleeting passage, disappearing in its own journey, sinking into eternity. In its movement it generates harmonics, represented, as in everything that has life; as in the growth of a plant, as in the skeleton of a snail, as in the harmonic sounds of the sea that with its inspiration and its exaltation that enters and withdraws from the earth forming in its journey different sonorous and visual harmonies.

And within that sea, within that music that embraces all that is seen and unseen, is the person.

The person who seeks his balance, expressing imbalance as well, with his swaying like the wave; with his love, like the love of water to the sea; with his presence, with his colors and wisdom.

The fact of immersing herself in this experience made the desire to find the image become a permanent restlessness. The enthusiasm and all the options and possibilities to develop it ended in a decision, somehow the image should "sound".

How sensitivities and vulnerabilities are touched, how a memory is evoked in this constant becoming.

The water, the wave, the sea and the image of the woman begin to tell a story, to be poetry, to dance and to sound... while the portrait of a particular sound called Natalia appears.

232

Roxana Aveta

233

Natalia Herrera Pombero

The portrait as the reflection of the person: is that the exterior? the only image that the mirror returns? Does the retina manage to capture the whole of oneself?

Definitely the reality of the self cannot be defined only by what the eye receives. Reality is complex, subjective, personal, multisensory and synaesthetic. The defining reality of each person is not only measured in what they project outwards in an image, but also in every smell they give off, every touch, every hairstyle or colour they wear, the taste of their kisses, the brightness of their gaze...

But, above all, it takes shape through what lies beyond, in an immeasurable interior. Every past experience, every dream to be fulfilled, every goal in her future, every sliver of the present. And for that you have to look without looking. To feel, to think, or to let oneself go.

This process of inner search is hard work, and this means that going deeper can be complicated, fragmented, tiring. Sometimes even painful. Finding hidden thoughts. Blocked memories. Emotions lost or that it would be good to lose. Broken feelings. Empty spaces where an image should be able to be revived but which rushed into hopeless oblivion, leaving the words on the tip of the tongue without coming to fruition.

Sometimes, however, it is to sink into peace and calm. To let oneself float through the inner abyss without directing one's thoughts; to let them flow in a quiet meditation of knowing oneself, of recognising oneself. To love oneself.

It is not just a matter of copying what you see of the other. Her lines, her colors, the tone of her skin, her expression, but also what is seen from a subjectivity that overwhelms in the search of always digging more and more in the forms, in the expression, in the fact of imagining her voice, of feeling her smell, in her look, in following the curve of her lips, of her laughter and that all this is conjugated in an image with presence.

In addition, four elements were used to facilitate this encounter with the image: a film, which speaks of courage and bravery; a work of art that surely illuminated her heart; a song, which awakened sensitivities in her depths; and a book that shook her mind with ideas, metaphors and images that will accompany her forever.

234

Roxana Aveta

235

Natalia Herrera Pombero

What is then to be found if not everything that defines a person? Books read more than once in search of sensations that have been provoked from the very first word. The films from which one ends up learning every dialogue. The art that conquered the retina and the emotion. For the colour. For the graphics. For the meaning. Perhaps it is all those songs that accompany the development of each one's personality, being in every celebration, in every romantic date, in every mourning... The landscapes travelled through that remain engraved in every pore of the skin, in the lungs, in the sole of the foot. The hugs that were given. The kisses that were consumed. Each caress felt with an electric shiver that makes the skin bristle.

Thus, each person cannot be understood as a mere reflection of a part, but as an eclectic but united whole. A perfect symbiosis between each element, even of each tiny, tiny, insignificant-looking part.

Roxy is indefinable. For everyone but her. Only a part of the whole, of her image, of her music, of her memories, of her experiences, of her emotions, can be touched. This is just an attempt to scratch something of that which is Her All, through just four elements that go beyond her conventional portrait: a song, a film, a book, an artistic work. And with them, an attempt to understand her emotions from the author's own, listening to what she hears, perceiving what she feels, seeing what she sees, reading what she reads. A four-voice portrait that barely manages to glimpse a small piece of all that She is.

REFERENCIAS

236

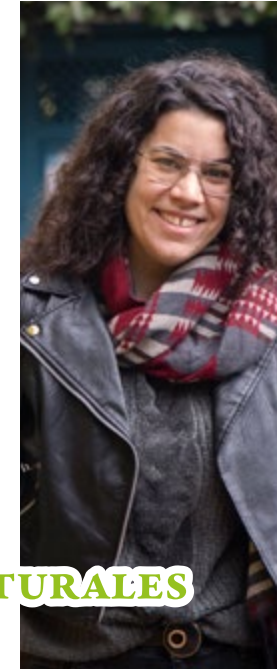

Roxana Aveta

237

Natalia Herrera Pombero

CULTURALES

Carmina Burana
1996
Álbum
Orff: Carmina Burana
Carl Orff

MÚSICA

Harry Potter y la piedra filosofal
2001
Fantástico
Warner Bros
Chris Columbus

CINE

El arenal (feat. Muerto) - Acústico
2019
Álbum
Colectivo Panamera (edición especial)
Colectivo Panamera

MÚSICA

Matrix
1999
Ciencia ficción
Warner Bros
Hermanas Wachowski

CINE

El nombre del viento
2011
Kindle
Plaza & Janes
Patrick Rothfuss

LITERATURA

El nacimiento de Venus
1483-1485
1725 x 2785 mm
Temple | Lienzo
Sandro Botticelli

ARTE

Las voces del desierto
2018
Kindle
Vergara
Marlo Morgan

LITERATURA

Llamberis
1779-1800
553 x 772 mm
Acuarela | Papel
Turner

ARTE

Sergio Esteban Lorenzetti

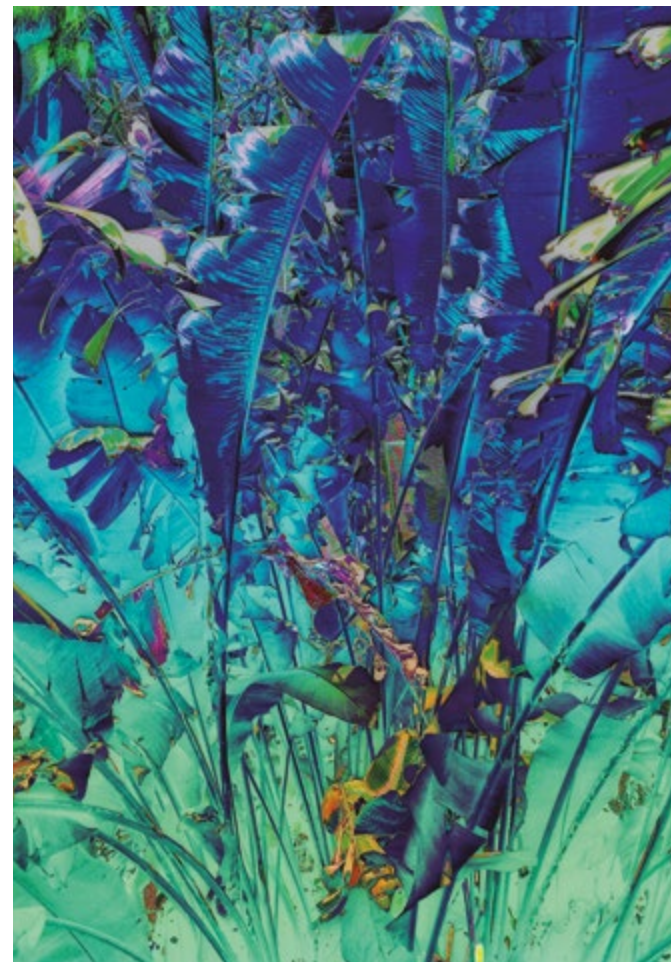
Mi trayectoria pictórica ha sido desde el comienzo interpelada por el concepto del paisaje serrano, mi entorno vital.

El paisaje sensibiliza mi espíritu hasta el punto de permitir elevar a los sentidos las emociones que provoca.

He recurrido muchas veces a su representación

Rafael Lobo Blanco

El paisaje es una fuente inagotable de inspiración para el arte, ha sido representado de muchas maneras a lo largo de la historia. Desde la pintura y la escultura, hasta la fotografía digital como es esta obra. El paisaje ha sido capturado y reinterpretado por artistas de diferentes épocas y culturas. A través del arte, el paisaje puede adquirir nuevos significados y emociones, y puede ser utilizado para expresar una amplia gama de sentimientos y

desde una mirada idealizada, he elegido sacar de escena las cosas que lo desordenan, me he mostrado obediente y cauto, he buscado el estatismo como leitmotiv. Me llene de silencio, de aire fresco, de nostalgia.

Tan solo fue elegir una entre mil maneras de mirar.

Paulatinamente la necesidad de redescubrirme en lo que pinto va develando nuevos sentidos. Me ciño al presente, un reset, una resignificación del dialogo con el entorno. Consensuar con una naturaleza retaceada. Pintar la esencia más que la apariencia.

He tendido un nuevo puente para encontrarme en plenitud con las cosas que observo, me valgo de las formas aleatorias, de colores subordinados a la emoción, de lo accidental que criteriosamente emerge y configura una trama que procura Deshacer la semejanza para hacer surgir la imagen (Gilles Deleuze – El concepto de Diagrama).

Hay un verano que reverdece todo a su paso: hierbas y follajes, voy a pintarlo con mi memoria natural, vivaz, emancipado, así siento que siempre habrá algo más para decir.

Sergio Esteban Lorenzetti

240

Rafael Lobo Blanco

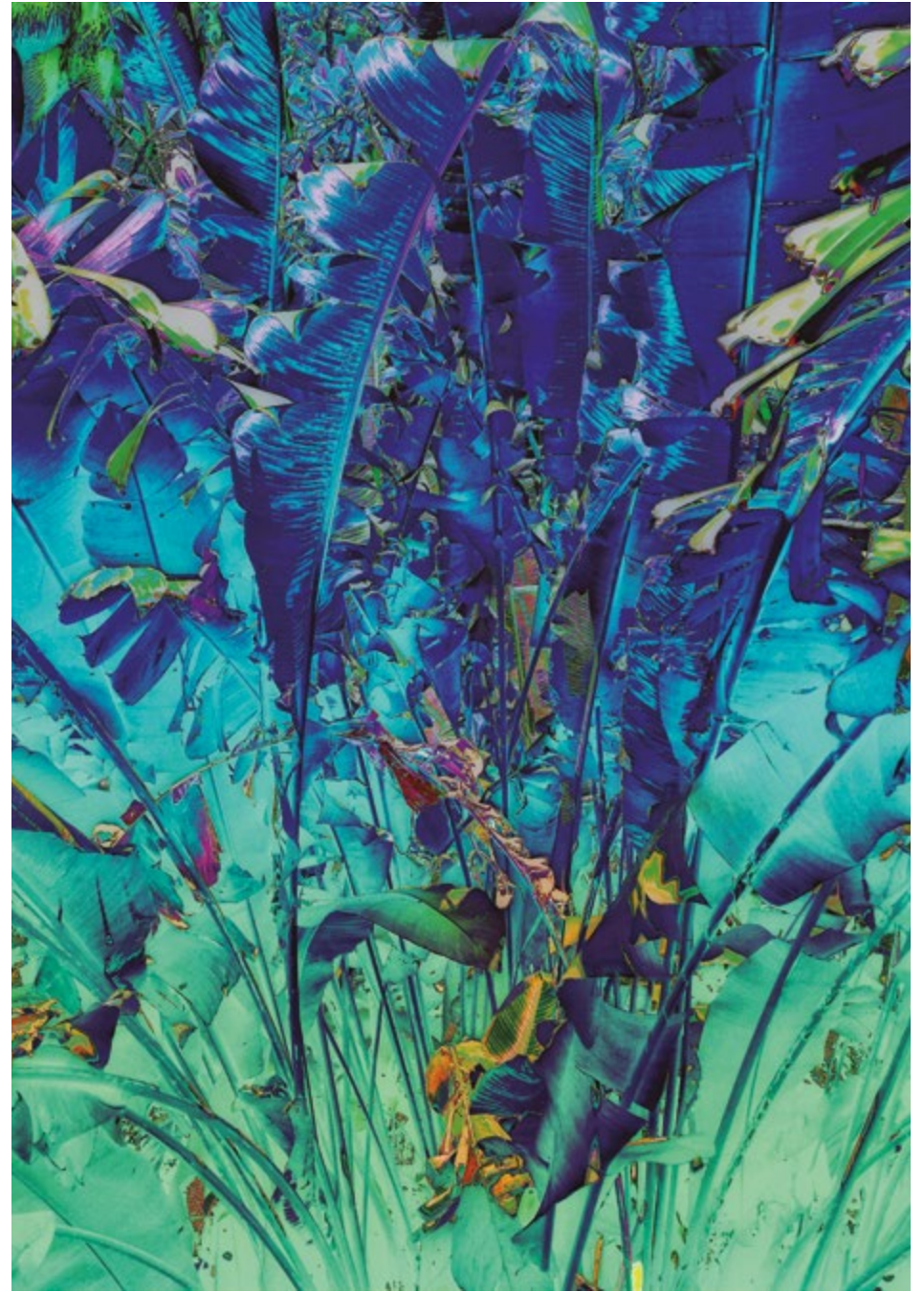
241

perspectivas sobre el mundo, como logra el artista en esta obra, pues hace una reflexión del lugar donde busca la paz y encontrarse consigo mismo, por la lejanía de su casa, buscando sus orígenes de pueblo y campo, a más de 2000Km de distancia.

ESQUEMAS NATURALES

Óleo | Tabla MDF
420 x 297 mm
2023

SANABRIA

Pintura digital | Papel Michel 300 gr. algodón
420 x 297 mm
2023_03_23

My pictorial trajectory has been, from the very beginning, challenged by the concept of the mountain landscape, my vital environment.

The landscape sensitizes my spirit to the point of allowing me to elevate to the senses the emotions it provokes.

I have often resorted to its representation from an idealized point of view, I have chosen to remove from the scene the things that clutter it, I have been obedient and cautious, I have looked for statism as a leitmotiv. I filled myself with silence, with fresh air, with nostalgia.

It was only a matter of choosing one among a thousand ways of looking.

Gradually the need to rediscover myself in what I paint is revealing new meanings. I stick to the present, a reset, a resignification of the dialogue with the environment. To come to a consensus with a nature that has been retaceived. To paint the essence rather than the appearance. I have built a new bridge to find myself in fullness with the things I observe, I use random shapes, colors subordinated to emotion, the accidental that emerges and configures a plot that seeks to undo the likeness to make the image emerge (Gilles Deleuze - The Concept of Diagram).

There is a summer that greens everything in its path: grasses and foliage, I will paint it with my natural memory, lively, emancipated, so I feel that there will always be something more to tell.

244

Sergio Esteban Lorenzetti

245

Rafael Lobo Blanco

Landscape is an inexhaustible source of inspiration for art, it has been represented in many ways throughout history. From painting and sculpture, to digital photography such as this work. Landscape has been captured and reinterpreted by artists from different periods and cultures. Through art, the landscape can acquire new meanings and emotions, and can be used to express a wide range of feelings and perspectives on the world, as the artist achieves in this work, as he reflects on the place where he seeks peace and to find himself, because of the remoteness of his home, looking for his origins of village and countryside, more than 2000Km away.

REFERENCIAS

246

Sergio Estreban Lorenzetti

247

Rafael Lobo Blanco

CULTURALES

Algo se enciende
2020

EP
El tiempo lo cura todo

Jósean Log

Dos hermanos
2010

Tragicomedia
BD Cine

Daniel Burman

MÚSICA

CINE

It's like magic
2023

Sencillo
It's like magic
Seum Dero + Azurah

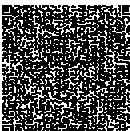

A fool there was
1915

Cine mudo
William Fox
Frank Powell

MÚSICA

CINE

Cuentos completos
2011

Kindle
LUMEN

Jorge Luis Borges

Jazmines 12
2020

150 x 150 mm
Mixta | Lienzo

Gerardo Oberto

LITERATURA

ARTE

Antígona
2015

Kindle
Penguin Clásicos
Sófocles

Cacao. 83
1894

Grabado | Papel
Jean Francis Turpín

LITERATURA

ARTE

Ariel Nazareno Stivala

Dueño de ti, dueño ¿de qué?, dueño de nada

Un altar para Marcel (y para el fabricante de mingitorios, hoy convertido en un código binario)¹
 El semidiós, creyendo que su creación le pertenece,
 mira su propio ombligo y se rasga las vestiduras

Para Los Que Aman Demasiado |
 Manuel Fernando Mancera Martínez

Epifanía

Esta es la historia de un dios olvidado. Perdido por los siglos de los siglos hace tanto que nadie recuerda ni cómo llegó a ser olvidado. La verdadera historia de un dios que quiso ser ...olvidado.

Enajenado en mundos mejores se perdía en el abismo de los confines infinitos. Pensaba que así

cuando Barthes², Foucault³, por nombrar a unos pocos, proclaman su muerte. Su egolatría le nubla la vista, no advierte (o no quiere advertir) la compleja red que lo conecta a las demás personas.

Aunque no siempre fue así, hoy, la historia nos demuestra que cada nueva obra es una cita de otras que la precedieron y que están sucediendo al mismo tiempo. A su vez, éstas son citas de otras; y así sucesivamente hasta que nos resulta imposible encontrar un origen. Ante este paisaje, el semidiós se esfuerza por querer tapar el sol con la mano, en un intento fallido por no desaparecer. En su lucha, se autoproclama soberano de un mundo fantasma donde las normas que lo rigen, hace más de un siglo que ya no tienen sentido. Acomodado en su trono, cada vez son menos los súbditos que alaban su genialidad y las maravillas de su intelecto. El éxodo es inevitable, en la búsqueda de una tierra donde lo colectivo no sea sinónimo de pérdida de subjetividad. Entendiendo que el sujeto se construye con otrxs (incluidas las máquinas) y que sus decisiones están condicionadas por esos vínculos.

En su extensísima tradición, el autorretrato es un espejo en el cual mirarse y una vidriera para mostrarse. Pero ¿qué sucede cuando esa tarea es encomendada a un programa de inteligencia artificial? Como Theodore con Samantha⁴ el control se nos va de las manos. El otro lado de la cámara Gesell es una sucesión de ceros y unos que combina lo que ve a través del vidrio con millones de imágenes ajenas insertas en el flujo de la historia. La máquina, en su artificialidad, se encarga de

2 *La muerte de un autor* en *El susurro del lenguaje* | 2021 | Ensayo | Roland Barthes

3 *Qué es un autor* | 1987 | Ensayo | Michel Foucault

4 *Her* | 2014 | Drama | Spike Jonze

podría conseguir alcanzar la verdad y, con ella, hacer que todos le vieran como debía ser y no sabía. Triste, y empujado hacia el extremo de la razón, acabó siendo olvidado.

Sus intenciones por lograr el bien supremo lo hacían adentrarse en un metaverso en el que se sentía feliz sin saber por qué. Tan sólo avanzaba paso a paso para alcanzar mayor ventura.

De lo que por esos lares vio nadie supo jamás de su existencia. De vez en cuando llegaban cuentos inexplicables que tachaban de locuras o inventos, y nunca dieron crédito a esas fabulosas descripciones que, de un modo u otro, parecían no haber trascendido a la encomienda primitiva: estoy trabajando por la protobienandanza.

Así pues, transcurrido el tiempo en que cualquier mente puede invocar los recuerdos, todo quedó perdido, y aquel dios que antaño fuera venerado y adorado en los más grandes altares cubrió de silencio las súplicas, castigó con el desgaste de lo destronado a unos altares por escaparates de nuevas deidades, derrotó la voz que le llamaba por extravagantes cánticos que todo el mundo repetía, pero nadie comprendía, cubrió de polvo el pasado.

No se sabe cuándo, ni en qué momento, inmerso en una adicción predestinada que había asumido en aquel espacio perpetuo y persistente, vio más allá de lo razonable. No supo cómo, pero sus dedos empezaron a crear aquella idea primigenia por la que se había adentrado en la ausencia de su propio ser. Para ello, conectado con esa inteligencia primitiva sobre la que llevaba trabajando tiempo, se dedicó a implementar sus pensamientos y hacer que

mostrar lo real; aquella red que el semidió, ciego de soberbia, se empeña en negar. Las imágenes no nos pertenecen, al menos en el sentido que la Modernidad le daba a la propiedad intelectual. Mucha agua pasó debajo del puente en torno a esto desde que Duchamp (o su amiga, o su alterego Rose) construyó una fuente con un urinal. El pasado está allí para apropiarlo con el objetivo de imaginar futuros alternativos; no para quedarse anclado en él. Podemos aprender de las máquinas otras formas de estar-juntos, donde lo colectivo transforme a los individuos en sujetos; que viven, crean y piensan simultáneamente y en sincronía. Apropiémonos de las imágenes. Es hora de terminar con el autobombo y dejar que otrxs se apropien de las nuestras. La imagen no tiene sentido si no la utilizamos para pensarnos y para comprender el mundo en el que vivimos. Por eso, estimadx lectorx, sienta la total libertad para hacer lo que quiera con la imagen que acompaña este texto. Dibújele cuernos o bigotes⁵, atribúyale su autoría si tiene ganas, muchísmxs otrxs lo han hecho antes que ud. Así que no será ni lx primerx... ni lx últimx.

Artel Nazareno Stivala

252

aquella entelequia le corrigiera, por encima de su poder innato, perfeccionando su propia excelencia.

Una vez había jugado hasta el hastío con aquello, de modo que no era capaz de distinguir en él su propio yo y viceversa, se le ocurrió regresar, y una vez que lo tuvo claro quiso hacer una gran entrada. Para ello iba a construir un séquito de rutilantes adoradores basados en la enseñanza programada con la que había convivido. Mediante prompts de representación aditiva un algoritmo iría dando forma a sus réplicas con superpoderes.

Ya soñaba con aquel día en que volviera a presentarse ante sus antiguos devotos. Volvería a liderar la fe de la ilusión. Encabezarían su séquito personajes capaces de levantar templos con la palabra, o de amansar fieras con sólo levantar la mano, incluso habría protectores de aquello que abarcase su mirada magnánima, o hacedores mágicos que otorgaban descanso con sólo tocarle...

Le parecía divertido hacer aquello: mezclando capacidades y destrezas, revistiendo a cada cual de un modelo personal y reconocible, en verdad estaba diluyéndose, subdividiéndose para poder alcanzar la totalidad en la diversidad. Omnipotente y omnipresente gracias a la creación multimodal de ídolos, había conseguido lo que siempre soñara: ser uno mismo siendo distinto... siempre al servicio, entregado a ser idolatrado, engendrado por y #paralosqueamandemasiado

ParaLosQueAmanDemasiado | Manuel Fernando Mancera Martínez

253

¿AUTO?RETRATOS

Stable Diffusion (IA)
 420 x 297 mm
 2022_11_22

SANTOYS. ALL IN ONE: THE AID OF THE GOD

Adobe Illustrator + Astute Graphics
 420 x 297 mm
 2023_03_19

Owner of you, owner of what, owner of nothing?

An altar for Marcel (and for the urinal manufacturer, today converted into a binary code)¹

The demigod, believing that his creation belongs to him, looks at his own navel and tears his clothes when Barthes², Foucault³, to name a few, proclaim his death. His egolatriy blurs his vision, he does not notice (or does not want to notice) the complex network that connects him to other people.

Although it was not always so, today, history shows us that each new work is a quotation of others that preceded it and that are happening at the same time.

In turn, these are quotations of others; and so on until it is impossible for us to find an origin. Faced with this landscape, the demigod strives to cover the sun with his hand, in an unsuccessful attempt not to disappear. In his struggle, he proclaims himself sovereign of a ghost world where the rules that govern it have been meaningless for more than a century. Perched on his throne, fewer and fewer subjects praise his genius and the wonders of his intellect. The exodus is inevitable, in search of a land where the collective is not synonymous with the loss of subjectivity. Understanding that the subject is constructed with others (including machines) and that his decisions are conditioned by these links.

In its very extensive tradition, the self-portrait is a mirror in which to look at oneself and a showcase to show oneself. But what happens when this task is entrusted to an artificial intelligence program? Like

256

Ariel Nazareno Stivala

1 *Fountain* | Marcel Duchamp | 1917 | 610 x 360 x 480 mm. | Ready made
2 *The death of an author* in the whisper of language | 2021 | Essay | Roland Barthes
3 *What is an author* | 1987 | Essay | Michel Foucault

257

Para Los Que Aman Demasiado | Manuel Fernando Mancera Martínez

Epiphany

This is the story of a forgotten god. Lost for ever and ever so long ago that no one remembers how he came to be forgotten. The true story of a god who wanted to be ...forgotten.

Alienated in better worlds, he lost himself in the abyss of infinite confines. He thought that in this way he could reach the truth and, with it, make everyone see him as he should be and did not know. Sad, and pushed to the extreme of reason, he ended up being forgotten.

His intentions to achieve the supreme good made him enter a metaverse in which he felt happy without knowing why. He only advanced step by step in order to achieve greater fortune.

No one ever knew of what he saw in those places. From time to time, inexplicable stories came to him, which they branded as madness or inventions, and they never gave credence to those fabulous descriptions that, in one way or another, seemed not to have transcended the primitive task: I am working for the proto-goodness.

Thus, after the time in which any mind can invoke memories, everything was lost, and that god that was once venerated and worshipped in the greatest altars covered the supplications with silence, punished with the wear of the dethroned some altars for windows of new deities, defeated the voice that called him by extravagant chants that everyone repeated, but no one understood, covered the past with dust.

Theodore with Samantha⁴, control gets out of hand. The other side of the Gesell camera is a succession of zeros and ones that combines what it sees through the glass with millions of extraneous images inserted into the flow of history. The machine, in its artificiality, is in charge of showing the real; that net that the demigod, blinded by pride, insists on denying. Images do not belong to us, at least in the sense that Modernity gave to intellectual property. A lot of water has flown under the bridge about this since Duchamp (or his friend, or his alterego Rrose) built a fountain with a urinal. The past is there to be appropriated in order to imagine alternative futures; not to stay anchored in it. We can learn from machines other ways of being-together, where the collective transforms individuals into subjects; who live, create and think simultaneously and in synchrony. Let us appropriate the images. It is time to put an end to self-promotion and let others appropriate ours. Images have no meaning if we do not use them to think about ourselves and to understand the world we live in. Therefore, dear reader, feel free to do whatever you want with the image that accompanies this text. Draw horns or mustaches⁵, attribute your authorship to it if you feel like it, many, many others have done it before you, so you will not be the first... nor the last one.

258

Ariel Nazareno Stivala

4 *Her* | 2014 | Drama | Spike Jonze

5 *L. H. O. Q.* | 1918 | Photography | Marcel Duchamp

259

Para Los Que Aman Demasiado | Manuel Fernando Mancera Martínez

It is not known when, nor at what moment, immersed in a predestined addiction that he had assumed in that perpetual and persistent space, he saw beyond reason. He did not know how, but his fingers began to create that primordial idea through which he had entered the absence of his own being. To this end, connected with that primitive intelligence on which he had been working for some time, he devoted himself to implement his thoughts and make that entelechy correct him, over and above his innate power, perfecting his own excellence.

Once he had played with it to the point of boredom, so that he was not able to distinguish his own self in it and vice versa, it occurred to him to return, and once he was clear about it, he wanted to make a grand entrance. For this he was going to build an entourage of scintillating worshippers based on the programmed teaching with which he had lived. By means of prompts of additive representation, an algorithm would give shape to his superpowered replicas.

He was already dreaming of the day when he would once again appear before his former devotees. He would once again lead the faith of illusion. His entourage would be headed by characters capable of raising temples with their words, or of taming wild beasts just by raising their hands, there would even be protectors of whatever his magnanimous gaze encompassed, or magical doers who would grant rest just by touching you...

It seemed fun to him to do that: mixing capacities and skills, dressing each one with a personal and recognizable model, in truth he was diluting

Ariel Nazareno Stivala

Para Los Que Aman Demasiado | Manuel Fernando Mancera Martínez

himself, subdividing himself to be able to reach the totality in diversity. Omnipotent and omnipresent thanks to the multimodal creation of idols, he had achieved what he had always dreamed of: to be oneself while being different... always at the service of being idolized, begotten for those who love too much.

REFERENCIAS

262

Ariel Nazareno Stivala

Reflejo
2020
Álbum
Labia
Alto Bondi

MÚSICA

Her
2013
Romance
Warner Bros
Spike Jonze

CINE

El susurro del lenguaje
2021
Ensayo
Paidós
Roland Barthes

LITERATURA

L. H. O. O. Q.
1918
190 x 120 mm
Fotografía
Marcel Duchamp

ARTE

263

Para Los Que Aman Demasiado | Mantel Fernando Mancera Martínez

CULTURALES

Obertura
1975
Álbum
Jesucristo Superstar
Camilo Sesto

MÚSICA

El tormento y el éxtasis
1965
Drama histórico
20th Century Fox
Carol Reed

CINE

La leyenda dorada
2014
Libro impreso
Alianza Editorial
Santiago de la Voragine

LITERATURA

Hoja de un Gradual: Inicial (M)
1480
Iluminaciones manuscritas
Tinta, témpera y oro / pergamino
Jacopo Filippo d'Argenta

ARTE

Analia Rodríguez

Hipótesis N° 58:

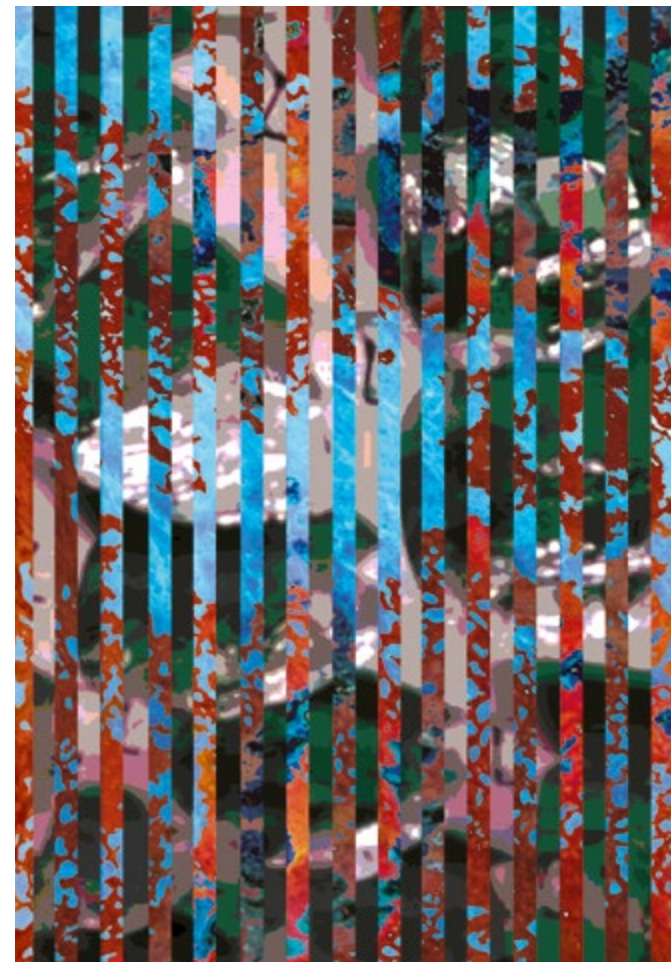
El canto rodado envuelto en ese mapa quedó al descubierto.

La almohada estaba vacía, pero las huellas que guardó fueron suficiente para entender cuanto le costaba conciliar el sueño.

264

Eduardo Molina Soto

En la trama está el conjunto de afinidades que hacen posible lo que es, aunque también lo que pudo ser, de haber sido otra la urdimbre que condicionó aquélla.

Pero lo primero es la definición. Y una mezcla de las tres primeras entradas del diccionario de la Real Academia vendría bien, dejando fuera cualquier aspecto doloso, de engaño o astucia, pues la buena

265

En un mundo agitado y competitivo, donde nunca es suficiente, en el cual se mide a cada persona por cuanto puede producir, el Beto trata de encontrar alivio en el simple acto de descansar.

Apoya su cabeza en la almohada y se permite sentirse frágil, desprotegido. La adrenalina que durante el día lo empujó a cumplir con sus obligaciones casi como un autómata, baja poco a poco, y puede sentir como si se estuviese achicando, como un globo que pierde el aire hasta quedar chatito.

Su pesada cabeza tiene estampada tantas historias...
Cada golpe y cada gota de agua que lo roció lo marcó, lo moldeó, hizo que poco a poco vaya perdiendo sus aristas, pero permanece firme, sin partirse.

Cada día, el Beto se levanta, despega su cabeza de la almohada, y está listo para volver a su camino, a esa desesperada carrera donde cada uno lucha por avanzar intentando no ser aplastado, a veces chocándose con otros Betos, mientras van moldeándose, volviéndose un poco más chiquitos, perdiendo sus aristas, pero sin partirse.

Analia Rodríguez

266

fe y la mutua confianza han sido el tono que ha marcado la colaboración ultramarina.

Ciertamente se ha de confesar que no fue fácil el empeño. Ahí está el quid de la cuestión. Estudiando lo que hace el otro. Intentando llevarlo al propio campo de batalla, pero respetando la esencia ajena.

Volviendo a la trama, qué evocadora palabra: Jorge Drexler tiene en su discografía una canción titulada “La Trama y el Desenlace”. Pues eso, quizá lo bello de hacer es el proceso en si mismo, con independencia del resultado. Dejarse llevar por las ideas que el otro aporta; todo provisional, todo en el alambre, evanescente y siempre prometiendo el cambio.

En eso Lars von Trier es un maestro. En Cinco condiciones, de 2003, recrea una y otra vez lo mismo que es diferente, porque la realidad es poliédrica, porque el arte no tiene patrón, sino que es un fluir que, en atrapando, hiere.

Ese canto a la herida, a la vulnerabilidad de la acción de ver es la que subraya Byung-Chul Han en su obrita La Salvación de lo bello (2015). Dice “sin herida no hay verdad, ni siquiera verdadera percepción”.

La verdad ha guiado la colaboración que, como trama sin control, urdimbre que se hace persistente, va y viene a pesar de la distancia, allende los mares.

Va por ustedes.

Eduardo Molina Soto

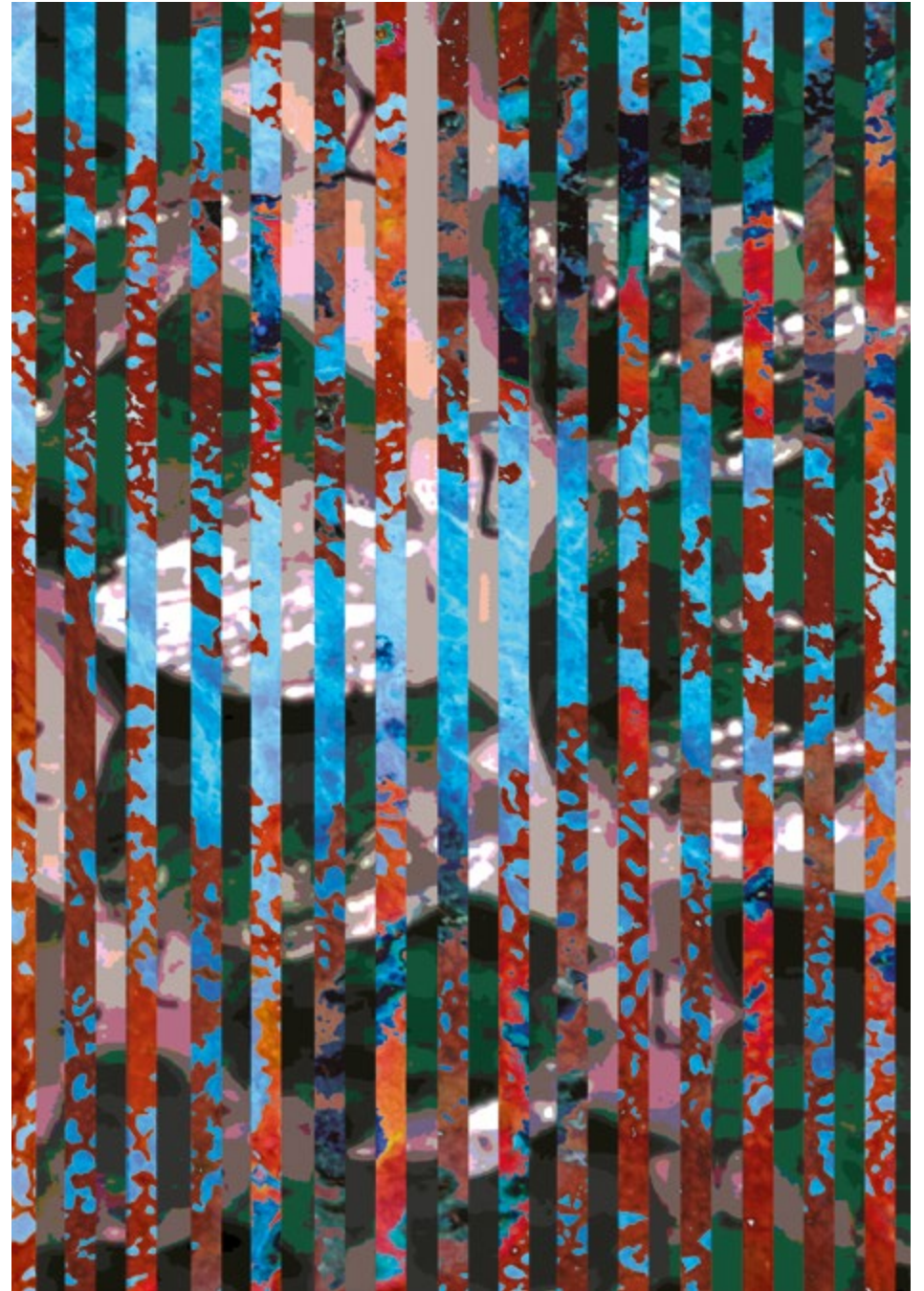

267

HIPÓTESIS N° 58

Canto rodado, tela, plastilina.
180 x 370 x 370 mm
2023_03_22

TRAMA Y URDIMBRE

Imagen digital manipulada
420 x 297 mm
2023_03_14

The boulder wrapped in that map was left
uncovered.

The pillow was empty, but the traces he kept were
enough to understand how hard it was for him to
fall asleep.

In a hectic and competitive world, where there is
never enough, where each person is measured by
how much they can produce, Beto tries to find relief
in the simple act of resting.

He rests his head on the pillow and allows himself
to feel fragile, unprotected. The adrenaline that
during the day pushed him to fulfill his obligations
almost like an automaton, drops little by little, and
he can feel as if he is shrinking, like a balloon that
loses air until it is flat.

His heavy head has so many stories stamped on it.....
Every blow and every drop of water that sprayed it
marked it, molded it, made it lose its edges little by
little, but it remains firm, without breaking.

Every day, Beto gets up, takes his head off the pillow,
and is ready to return to his path, to that desperate
race where each one struggles to move forward
trying not to be crushed, sometimes colliding with
other Betos, while they are being molded, becoming
a little smaller, losing their edges, but without
breaking.

In the weft is the set of affinities that make possible
what is, but also what could be, had the warp that
conditioned it been another.

But the first is the definition. And a mixture of
the first three entries in the dictionary of the
Royal Academy would be useful, leaving out any
fraudulent, deceitful or cunning aspect, since good
faith and mutual trust have been the tone that has
set the overseas collaboration.

Certainly it must be confessed that the effort was
not easy. There's the quid of the question. Studying
what the other does. Trying to take it to the
battlefield itself, but respecting the essence of others.

Going back to the weft, what an evocative word:
Jorge Drexler has in his discography a song entitled
"La Trama y el Desenlace". Well that, perhaps the
beauty of doing is the process itself, regardless of
the result. Getting carried away by the ideas that
the other contributes; everything provisional,
everything on the wire, evanescent and always
promising change.

In this, Lars von Trier is a master. In *The Five
Obstructions*, from 2003, he recreates over and
over again the same thing that is different, because
reality is polyhedral, because art has no pattern, but
rather is a flow that, catching, wounds.

That hymn to the wound, to the vulnerability
of the action of seeing is what Byung-Chul Han
underlines in his little work *Saving Beauty* (2015).
He says "without wound there is no truth, not even
true perception".

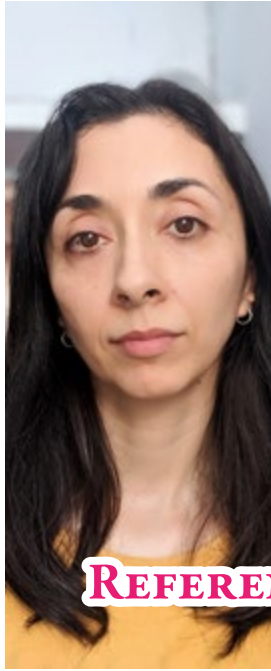
Analia Rodríguez

Eduardo Molina Soto

The truth has guided the collaboration that, like an uncontrolled weft, a warp that becomes persistent, comes and goes despite the distance, beyond the seas.

It goes for you.

REFERENCIAS

274

Anaía Rodríguez

Homero
1999
Álbum
Especial
Viejas locas

MÚSICA

Baa baa land
Calm

CINE

La sociedad del cansancio
2022
Filosofía política
Herder
Byung-Chul Han

LITERATURA

Sol ardiente de junio
1895
1193 x 1193 mm
Óleo | Lienzo
Frederic Leighton

ARTE

275

Eduardo Molina Soto

CULTURALES

La trama y el desenlace
2010
Álbum
Amar la trama
Jorge Drexler

MÚSICA

Cinco condiciones
2003
Documental
Coproducción
Lars Von Trier + Jorgen Leth

CINE

La salvación de lo bello
2015
Estética
Herder
Byung-Chul Han

LITERATURA

Abstract picture (873-5)
2001
780 x 700 mm
Óleo | Lienzo
Gerhard Richter

ARTE

Claudio Rodríguez Bolot

Bitácora de experiencia de cruce

Intervenir la obra de mi colega me permitió resignificar mi propio modo de construir la obra, incorporando a mi producción el espacio construido y simbólico del otro. aquí el espacio simbólico de la obra del otro como elemento constitutivo y fundante de la imagen y de mi propia praxis, como principio ordenador de todo lo que

Alicia Ortiz Ortiz

El “Big Bang” o gran estallido, constituye el momento en que de la “nada” emerge toda la materia, es decir, el origen del universo. Y de la nada emerge esta obra; de dos personas desconocidas, unidas desde distintos continentes.

“Atavismo en Big Bang”, surge de la explosión de ideas de dos artistas que se comprometen con una misma concepción, con un mismo proyecto. En la

allí sucede, esta experiencia me permitió repensar y resolver desde otras directrices y materialidades y su futura circulación como tal en diferentes plataformas y espacios no convencionales.

Claudio Rodríguez Bolot

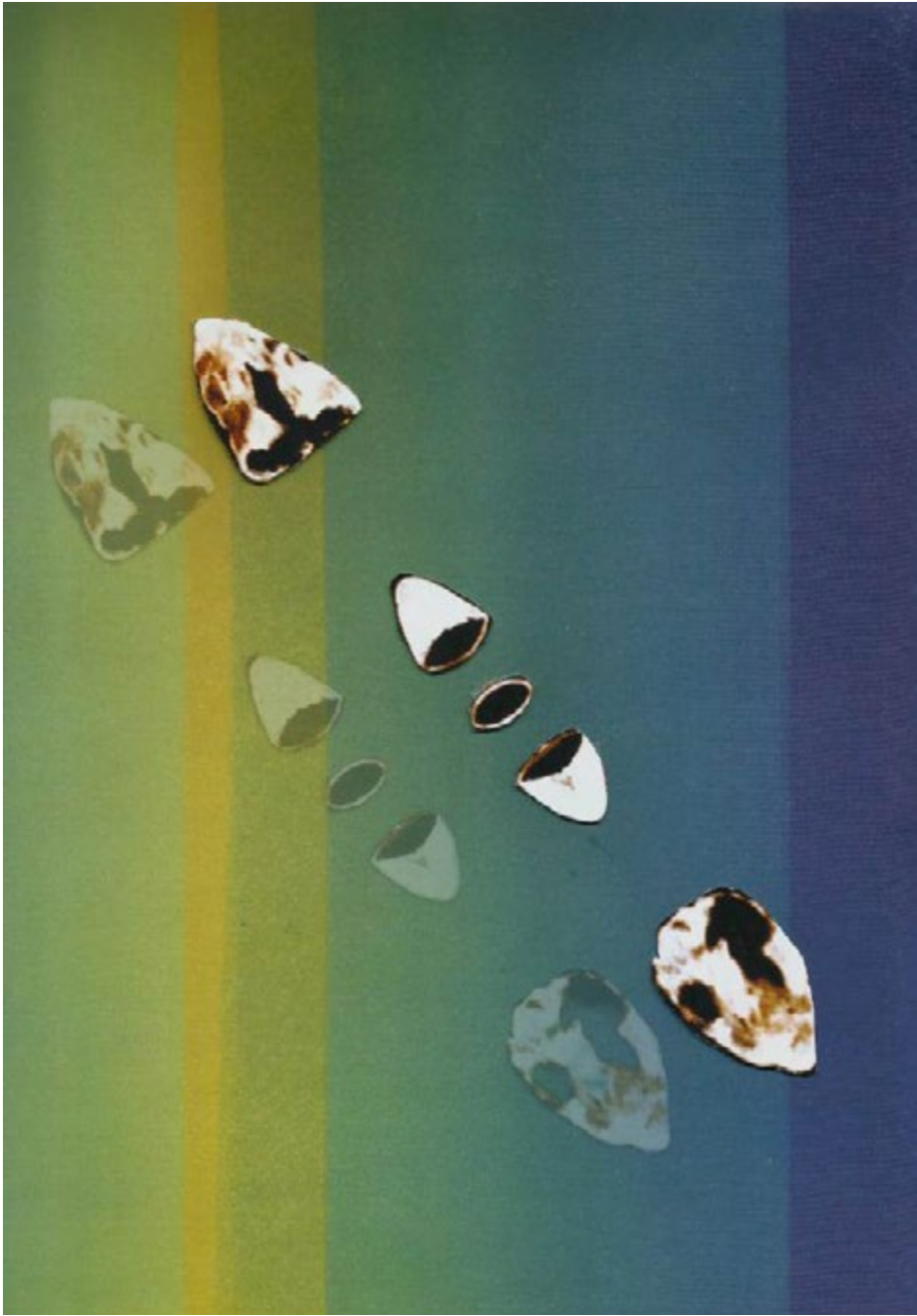
278

obra, el paisaje se transforma, y los campos de color emergen tras lo que los astrofísicos llaman inflación cósmica.

Alicia Ortiz Ortiz

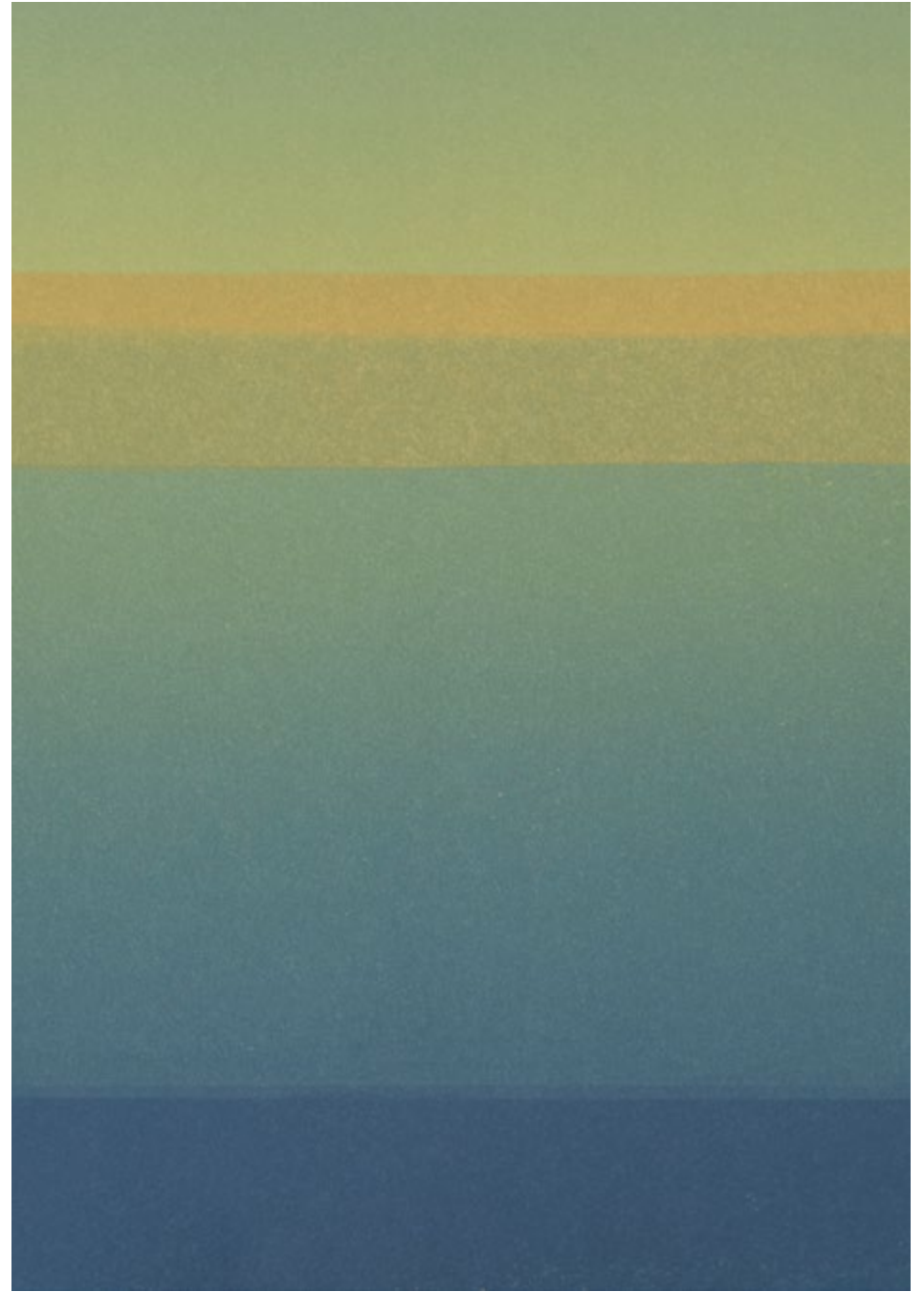

279

ATAVISMO EN BIG BANG

Mixta | Digital
1000 x 900 mm
2023

ATAVISMO EN BIG BANG

Monotipo | Papel
420 x 297 mm
2020

Intervening my colleague's work allowed me to resignify my own way of constructing the work, incorporating to my production the constructed and symbolic space of the other. here the symbolic space of the other's work as a constitutive and founding element of the image and of my own praxis, as an organizing principle of everything that happens there, this experience allowed me to rethink and resolve from other guidelines and materialities and its future circulation as such in different platforms and non-conventional spaces.

Claudio Rodrigues Bolot

Alicia Ortiz Ortiz

The "Big Bang" is the moment when all matter emerges from "nothing", that is to say, the origin of the universe. And from the nothingness emerges this work; by two unknown people, united from different continents.

"Atavismo en Big Bang", arises from the explosion of ideas of two artists who are committed to the same conception, to the same project. In the work, the landscape is transformed, and the colour fields emerge after what astrophysicists call cosmic inflation.

REFERENCIAS

284

Claudio Rodríguez Bolot

285

Alicia Ortiz Ortiz

CULTURALES

Otro puente Alsina
2007

Álbum
Dos

Otros Aires

MÚSICA

Naufragio
1978

Drama

Dasa Films

Jaime Humberto Hermosillo

CINE

Mis primeras palabras argentinas
2021

Diseño

Mónica Kobiakov

Mónica Kobiakov

LITERATURA

La Barca dei Comici

Óleo | Lienzo

Anónimo

ARTE

Life_Universe
2008

Álbum

Wermland

Detektivbyrån

MÚSICA

Baraka
1992

Documental

Magidson Films

Ron Fricke

CINE

Tierra
2021

Suspense

Ediciones B

Eloy Moreno

LITERATURA

Ocean park n° 16
1968

2360 x 1930 mm

Óleo | Lienzo

Richard Diebenkorn

ARTE

Nancy Noemí Midená

Dos manchas azarosas y superpuestas son el génesis, donde comienza un proceso de infinitas posibilidades, que se puede interpretar como una fusión de dos lenguajes. Con todas las implicancias que eso abarca, se puede pensar que se tejerán en ellas códigos de asociaciones propias de un recorrido totalmente singular y subjetivo.

Un dialogo puede darse cuando los involucrados

José Luis Panadero Albuquerque

Dos completos desconocidos realizan, a partir de sendas manchas de color aleatorias superpuestas sobre un papel y con la única intención de realizar una intervención “artística” sobre ellas, un ejercicio de introspección personal, para dejar salir aquello que el razonamiento nunca podría ver entre líneas.

La apreciación artística debe enfocarse en preguntas que cuestionen cómo se hace el arte hoy en día.

entienden lo que se comunica, pero el arte tiene un plus donde los sentidos se amplifican y las múltiples interpretaciones vienen a enriquecer dicha acción.

La imagen nueva, creada por la integración de las manchas, tiene la cualidad de dejar ver la manera de interpretar el mundo de cada uno.

Una producción libre, con la sola premisa de ver y seguir eso que emerge de la reinterpretación de una misma mancha, resulta en otra imagen final, que tiene es su estructura eslabones importados, ajenos, que necesariamente se incorporan creando un discurso nuevo.

La realidad es creada por cada uno y en cada obra, atravesada por distintos momentos que le confieren matices dinámicos. El tiempo es justamente el gran condensador de todos los factores que integran la mirada, ese ver cargado experiencias lucidas e inconscientes.

Nancy Noemí Miedna

288

José Luis Panadero Albuquerque

289

Esto incluye cosas tales como cómo se dibuja un retrato, cómo se construyen objetos, cómo se usa el arte virtual y conceptual, y cualquier tema que el arte quiera explorar.

Todo lo que los humanos producen tiene un valor simbólico propio, personal, único, independientemente de si se ajusta o no a la idea de belleza de una cultura o si es feo a propósito, tiene un símbolo y un mensaje detrás de él, dirigido hacia sí mismo.

Es como un lenguaje que construye una estructura y comunica un mensaje.

Un objeto artístico interactúa con el observador, sea el artista o el espectador, como lo hace una persona, nos fascina o nos deja indiferentes. Nos transmite un mensaje o no nos dice nada.

Como en todo diálogo, la calidad de esta interacción depende de las dos partes. Ambas tienen que aportar su punto de vista. El observador y lo observado tienen igual peso en la ecuación.

A partir de una mancha de color sobre un papel, cada mente humana puede crear un mundo completo, sin limitaciones para la creatividad, ya que ésta surge de la inspiración y no de la lógica y el razonamiento, en base a los datos obtenidos del subconsciente y convertirlos en creaciones simbólicas al margen de convencionalismos estéticos. Una expresión libre y subjetiva del inconsciente, basada en la ejecución espontánea y el uso del azar como recurso operativo.

De la misma manera que “la realidad” que nos rodea

Nancy Noemí Miedna

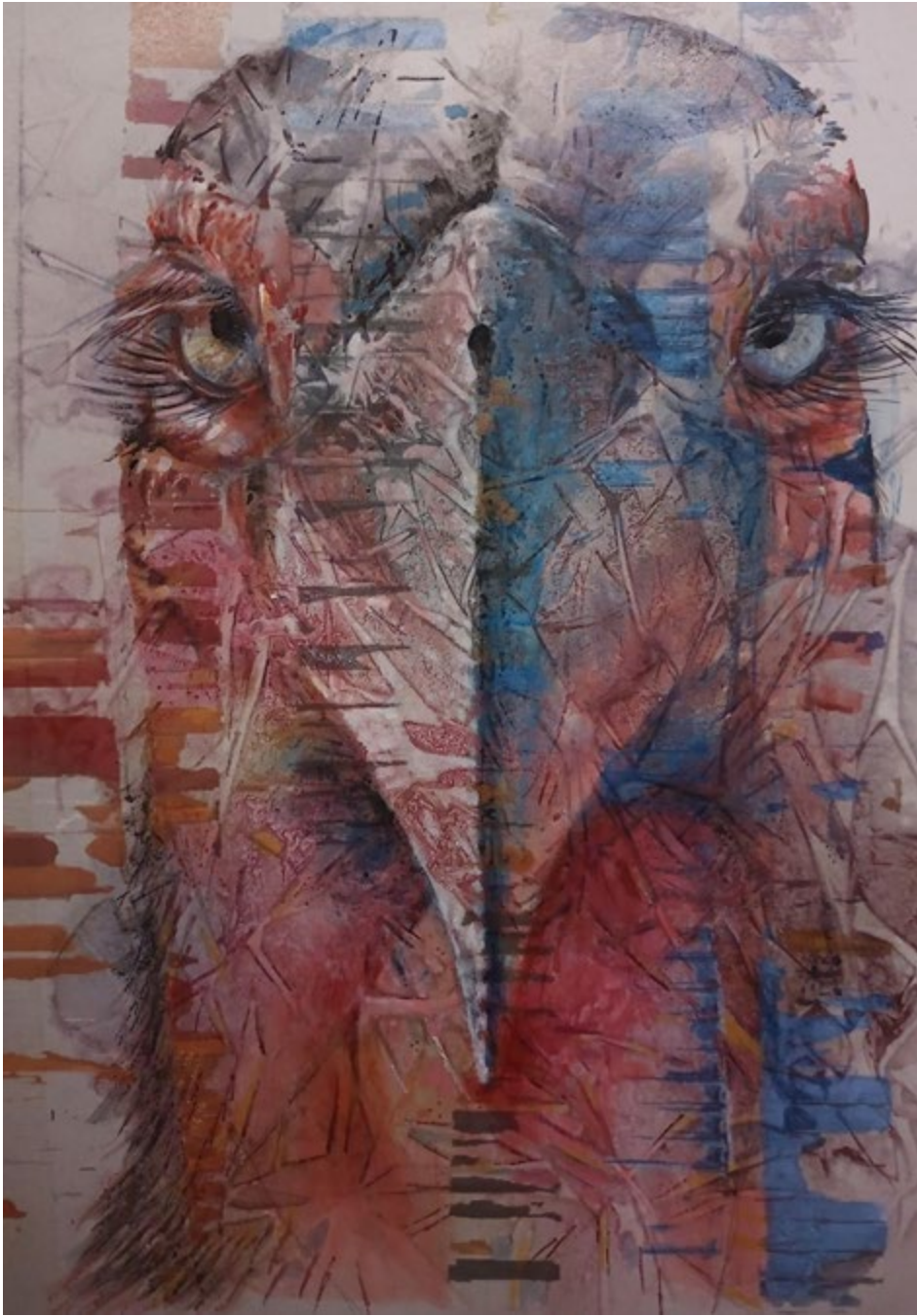
290

José Luis Panadero Albuquerque

291

se define a partir de la gestión e interpretación de datos complejos y a menudo ambiguos y contradictorios entre nuestra mente consciente e inconsciente, la obra artística es un mundo lleno de información que interpretamos a nuestra manera, donde cualquier conocimiento previo es una forma de interpretación, que puede distorsionar la realidad.

BLUTOJO

Acrílico | Papel
420 x 297 mm
2023_03_15

SÍMBOLOS DE REALIDAD

Photoshop | Pintura digital
420 x 297 mm
2023_03_13

Two random and superimposed spots are the genesis, where a process of infinite possibilities begins, which can be interpreted as a fusion of two languages. With all the implications that this encompasses, it can be thought that codes of associations typical of a totally unique and subjective journey will be woven into them.

A dialogue can take place when those involved understand what is being communicated, but art has a plus where the senses are amplified and the multiple interpretations come to enrich said action. The new image, created by the integration of the spots, has the quality of revealing the way of interpreting the world of each one.

A free production, with the sole premise of seeing and following what emerges from the reinterpretation of the same stain, results in another final image, which has imported, alien links in its structure, which are necessarily incorporated creating a new discourse.

Reality is created by each one and in each work, traversed by different moments that give it dynamic nuances. Time is precisely the great condenser of all the factors that make up the gaze, that seeing loaded with lucid and unconscious experiences.

Two complete strangers make an exercise in personal introspection, using random patches of colour superimposed on a piece of paper and with the sole intention of making an "artistic" intervention on them, in order to let out what reasoning could never see between the lines.

Art appreciation must focus on questions that question how art is made today.

This includes such things as how a portrait is drawn, how objects are constructed, how virtual and conceptual art is used, and any subject that art wants to explore.

Everything humans produce has its own, personal, unique symbolic value, whether or not it conforms to a culture's idea of beauty or is purposely ugly, it has a symbol and a message behind it, directed towards itself.

It is like a language that builds a structure and communicates a message.

An art object interacts with the observer, be it the artist or the viewer, as a person does, it fascinates us or leaves us indifferent. It conveys a message or it tells us nothing.

As in any dialogue, the quality of this interaction depends on both parties. Both have to contribute their point of view. The observer and the observed have equal weight in the equation.

From a spot of colour on a piece of paper, every human mind can create a whole world, with no limitations to creativity, since it arises from

Nancy Noemí Miedena

José Luis Panadero Albuquerque

inspiration and not from logic and reasoning, based on the data obtained from the subconscious and turning them into symbolic creations outside of aesthetic conventions. A free and subjective expression of the unconscious, based on spontaneous execution and the use of chance as an operative resource.

In the same way that the "reality" that surrounds us is defined by the management and interpretation of complex and often ambiguous and contradictory data between our conscious and unconscious mind, the artistic work is a world full of information that we interpret in our own way, where any previous knowledge is a form of interpretation, which can distort reality.

REFERENCIAS

298

Nancy Noemí Mídena

Paranoid
1970
Álbum
Paranoid
Black Sabbath

MÚSICA

El árbol de la vida
2011
Drama
Fox Serchlight
Terrence Malick

CINE

El azar es generoso
2002
Poesía
INTI
José Peroni

LITERATURA

L'Ortolano
1584
358 x 242 mm
Óleo | Lienzo
Giuseppe Arcimboldo

ARTE

299

José Luis Panadero Albuquerque

CULTURALES

Volver
2006
Sencillo
Volver
Estrella Morente

MÚSICA

Cómo ser John Malkovich
1999
Surrealismo
Universal Pictures
Spike Jonze

CINE

Ensayo sobre la ceguera
2010
Ficción
Alfaguara
José Saramago

LITERATURA

La llave de los campos
1936
600 x 800 mm
Óleo | Lienzo
René Magritte

ARTE

Manuel Purdía

Mediante la propuesta de investigar el trazo como metáfora de la propia identidad, transitamos múltiples y complejas situaciones personales. Mientras fueron transcurriendo los meses, y los días, fuimos dejando vestigios, registros, instantes como huellas dactilares, de esa vivencia personal, teniendo como resultado las obras que les presentamos.

“Reunión Familiar”. “Estoy en un parate por motivos

Maricruz Prieto Pérez

“No llegamos a fin de mes”. “Te he llamado esta mañana”. “Necesito terminar este documento”. “La niña está malita”. “Mi padre se muere”. “Mami, te hecho de menos”. “Voy a comprar otro vuelo”. “Esto te ha salido muy rico”. “Tengo que preparar la clase”. “Llama a tu hermana”. “Nos han robado el coche”. “Hay que hacer la compra que no tenemos de ná”. “Es hora de levantarse”. “Sigue lloviendo”. “Mamá juega conmigo”. “Esta semana nieva”. “tengo que llamar al

de coyuntura”. “El fin de semana viajo unos días”. “La comunicación y la violencia cotidiana”. “Telas, dibujo sobre telas”. “Todo se sale de a horma”. “Encontrar el tiempo dónde no hay”. “La identidad a través del trazo”. “Estoy restaurando mi casa”. “Todo es polvo y confusión”. “Me genera muchos pensamientos positivos”. “Perdona mi ausencia”. “Vamos aprendiendo en el camino”. “No te preocupes”. “Me motivaba un montón el proyecto”. “Es sanadora, con todo el proceso que estuviste pasando en el último tiempo”. “Que sirva como catársis”. “Desde diferente ángulo”. “En contacto y en vínculo con las complejidades que tiene la vida propia adulta”. “Atravesar todo esto, con las cosas que nos pasan, es en sí el proyecto”.

Manuel Purdía

302

abuelo”. “Sube la calefacción”. “Voy a ir haciendo la cena”. “Ojala hoy cerraran el cole”. “Me voy a poner en huelga”. “Te está sonando el móvil”. “Me encanta ser tu mamá”. “Has comprado leche”. “Ha llegado otra factura”. “No se te olviden los tomates”. “Vamos a hacerlo otra vez”. “Tengo 67 mensajes sin leer”. “Mami, ahora la j”. “Se ha roto la lavadora”. “Necesito pintar”. “Te quiero, mi niña”. “Te amo, mi compañero de viaje”. “Hago palomitas y vemos una peli?”. “Me duele la rodilla”. “Hoy traigo tarea”. “Mejor cambio el vuelo y salimos antes”. “Andá, vámonos a la cama”. “El abuelo no lo coge”. “La niña está llorando”.

Maricruz Prieto Pérez

303

SEVILLA

Birones de color, marcadores y corrector | Lienzo
420 x 297 mm
2023_03_07

TIMELINES | QUE LA FIESTA CONTINÚE

Lápiz grafito y lápiz color | Papel
420 x 297 mm
2023_03_15

Through the proposal of investigating the trace as a metaphor of our own identity, we went through multiple and complex personal situations. As the months and days went by, we left traces, records, moments like fingerprints, of that personal experience, resulting in the works that we present to you.

"Family meeting". "I'm on a break for economic reasons". "At the weekend I am traveling for a few days". "Communication and daily violence". "Fabrics, I draw on fabrics". "Everything is out of shape". "Finding time where there is none". "Identity through the line". "I am restoring my house". "Everything is dust and confusion". "It generates a lot of positive thoughts". "Forgive my absence". "We are learning along the way". "Don't worry." "I was very motivated by the project". "It's healing, with all the process you've been going through in the last while". "Let it serve as a catharsis". "From a different angle". "In contact and in connection with the complexities of adult life". "Going through all this, with the things that happen to us, is in itself the project".

306

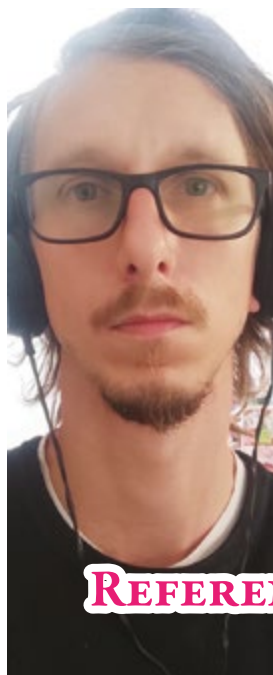
Manuel Purdía

307

Maricruz Prieto Pérez

"We did not make ends meet". "I called you this morning". "I need to finish this document". "The child is sick". "My father is dying". "Mommy, I miss you". "I'm going to buy another flight. "This came out really good. "I have to get ready for class. "Call your sister. "Our car has been stolen. "We have to do the shopping, we don't have anything". "It's time to get up. "It's still raining. "Mommy plays with me. "It's snowing this week". "I have to call grandpa. "I'm going to go make dinner. "I wish they would close the school today. "I'm going on strike". "Your cell phone is ringing. "I love being your mom. "You bought milk. "Another bill has arrived. Don't forget the tomatoes. "Let's do it again. "I have 67 unread messages." "Mommy, now the j". "The washing machine broke. "I need to paint." "I love you, my baby girl." "I love you, my traveling companion." "I make popcorn and we'll watch a movie." "My knee hurts." "My knee hurts. "I have homework today. "I'd better change the flight and we'll leave earlier". "Come on, let's go to bed". "Grandpa won't take it". "The child is crying".

REFERENCIAS

308

Manuel Purdía

Ten-day interval
1998

Álbum
TNT
Tortoise

MÚSICA

Pollock
2000

Biográfico
Sony Pictures Classics
Ed Harris

CINE

De nuestros pájaros
2010

Ficción
SPUC
Tristan Tzara

LITERATURA

Obra

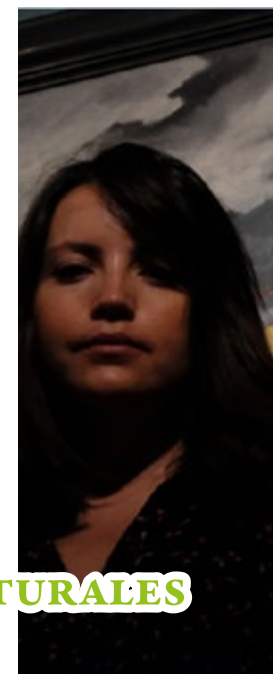
Eduardo Stupía

ARTE

309

Maricruz Prieto Pérez

CULTURALES

Slowly
2004

Álbum
Autorretratos
Luis Edudardo Aute

MÚSICA

Paddington
2014

Infantil
Warner Bros
Paul King

CINE

Las hermanas pequeñas de las letras divertidas
2018

Álbum ilustrado
Editorial Bruño
Pilar López Ávila

LITERATURA

Psique reanimada por el beso del amor
1973

1550 x 1680 x 1010 mm
Mármol blanco
Antonio Canova

ARTE

Florencia Argüello

CASCABULLO

Mujer atemporal

que rompe

su envoltura

habitándose

Susana Romero Barberán

Falacia Nominal

Es a veces que pensamos que nombrando, la idea se vuelve ley, el control se recupera.

Palabras, palabras, palabras.

Mujer cascabullo, mujer que se acoge, mujer que se da cobijo, asilo.

Sótano
refugio escondido
aúlla su
interior
asilo
cobijo
donde curar
sus heridas.

Florencia Argüello

312

Escribir, escribir, escribir.

Pero el aire vuelve a azotar y las sílabas huyen
despavoridas

No logran fijarse a la maraña de hilo.

Gritar, vociferar, aullar.

¡Cuánto se esconde dentro!

¡Cuánto hay escondido!

Romper la envoltura para volver al refugio.

Susana Romero Barberán

313

CASCABULLO

Tejido de fibras naturales y bordado | Liencillo de algodón
200 x 150 mm
2023_02_03

MUJER CASCABULLO II | SERIE CHABOLISMO INTERNO

Ilustración digital | Procreate
420 x 297 mm
2023_02_09

Timeless woman
 that breaks
 her envelope
 inhabiting
 Basement
 hidden refuge
 howls its
 inside
 asylum
 shelter
 where to heal
 its wounds.

Florencia Argüello

Susana Romero Barberán

Sometimes we think that by naming something, the idea becomes law, control is regained.

Words, words, words.

Shell woman, woman who is sheltered, woman who gives shelter, asylum.

Write, write, write.

But the air whips again and the syllables flee terrified.

They fail to attach themselves to the tangle of thread.

Shout, scream, howl.

How much is hiding inside!

How much is hidden!

Break the wrapper to return to the shelter.

REFERENCIAS

318

Florencia Argüello

319

Susana Romero Barberán

CULTURALES

Refugio acústico
2007

Álbum

Laberintos entre artistas y dialectos

Catupechu Machu

La afinadora de árboles
2019

Drama

Tarea Fina

Natalia Smimoff

El nido
2023

Álbum

Un sendero

Musgö

Y llovieron pájaros
2019

Drama

Films Outsiders

Louise Archambault

Mujeres que corren con los lobos
2007

Ensayo

EDB

Clarissa Pinkola Estes

Obra

Barbara Baldi

Mujeres que corren con los lobos
2007

Ensayo

EDB

Clarissa Pinkola Estes

Massachusetts tin suffrage bird
1915

Fotografía

Emilia D. van Beugen

Nadia Romero Marchesini

“Contemplo la apariencia linda de la imagen como una distracción de las ansiedades del mundo contemporáneo a la vez que avatares de un comercialismo sin alma, vacío y sin compromiso”

Del dialogo que mantuvimos entre tantos chats de wsp con Alexis, mi par en esta obra, me traje estas palabras que resultaron del cruce de miradas, de posicionamientos, de posturas, de elecciones, de

Alexis Sánchez Alonso

La obra de partida se cimienta sobre una concepción lúdica de la imagen, que opta por democratizarse haciéndose un puzle para niños. En este proceso encontramos el acto de producción en serie, el cual se relaciona directamente con la cultura de masas y el consumo. Existe en esta acción una conexión directa con el trabajo propio. Los elementos representativos de la cultura pop postmoderna se relacionan con los iconos y personajes

representaciones con respecto a la cultura visual contemporánea en general y con los modos de producción de cada uno de nosotros en particular.

El imaginario de la cultura pop de internet, redes sociales, el manga, anime, el comic, fueron los elementos que me llevaron a pensar la producción de la propia obra. “Multiversos” surge entonces del dialogo con otros espacios de producción visual. Otros universos que operan en simultaneo dentro de nuestro imaginario colectivo.

Publicidad, cine, literatura, música, redes sociales, diseño, videojuegos, son algunos de los campos en donde se desarrollan los multiversos. En literatura, por ejemplo, en la saga Las Crónicas de Narnia, escrita por C. S. Lewis, se presentan varios universos, o la novela Rescate en el tiempo, del escritor Michael Crichton, que utiliza el multiverso como una manera de viajar al pasado. El Multiverso de Marvel Comics, en la que múltiples versiones ficticias del Universo Marvel existían en el mismo espacio. El cine esta plagado de ejemplos, en la película The Mist, unos científicos abren sin querer una puerta hacia otro universo, en la película Dragon Ball Z: La batalla de los dioses, Bills nombra que es el destructor del séptimo universo y que en total hay 12 universos en todo el Megaverso. La televisión se hace eco de este recurso también, en Padre de familia, Brian y Stewie Griffin protagonizan un capítulo llamado Viaje al multiverso (Road to multiverse), donde visitan un montón de universos alternativos con una máquina que ha creado Stewie. O la serie de televisión de Netflix "The OA" (2016), OA enseña los cinco movimientos a un grupo de cinco personas para que la ayuden a abrir un túnel a otro universo o

Nadia Romero Marchesini

322

aparentemente indefensos. Lo meramente adorable puede aparentar ser inocente a la vez que denota un discurso amable el cual no erosiona a terceros elementos. Pero la realidad es más bien distinta; cuando hacemos uso de estos iconos, estamos trabajando con significados más profundos, por una parte, se llega a considerar hipnóticamente inofensivo y hasta reconfortante, estableciéndose una paradoja con estos objetos. Al mismo tiempo que se torna lindo, también se experimenta como poco claro, inseguro, extraño... Esta subversión de los límites acaba volviéndose amenazadora. Por eso cabe preguntarse si estos objetos lindos no son una pérdida de la distinción entre la infancia y la edad adulta. Contemplo la apariencia linda de la imagen como una distracción de las ansiedades del mundo contemporáneo a la vez que avatares de un comercialismo sin alma, vacío y sin compromiso. A través de sus múltiples formas redondas, suaves, pequeñas y manejables, nos despierta emociones y adhesiones que nos anima a comprar y a coleccionar; nos tatuamos, decoramos nuestra casa, forramos nuestras carpetas y tapizamos nuestros coches. Lo Cuqui no es solamente un capricho estético o una moda del momento, sino uno de los factores que explican nuestra época: una expresión de los miedos y las inquietudes que nos provoca una transformación constante, esta transformación se torna en una felicidad irreflexiva.

Desanclándome de las claves primigenias con las que se formó la obra anterior, transformo elementos de esta, llevándolos a un estadio entre lo naturalista y lo adorable creando una hipnótica indeterminación donde lo desconocido y lo familiar se encuentran, dando a una extrañante extrañeza analizada por Sigmund Freud.

Alexis Sánchez Alonso

323

dimensión. Los videojuegos también presentan al multiverso como parte de su identidad, en el videojuego Super Paper Mario, Mario y compañía viajan a otros universos a través de los universos centrales lado cara y lado cruz.

Todos estos ejemplos de multiversos en ficción forman parte de la cultura popular e inevitablemente nos atraviesa en nuestra práctica cotidiana como hacedores de imágenes.

Dos personajes en un cuaderno, un changuito de supermercado, unas golosinas, un paraguas de papel, un espacio llano para la imaginación y un collage de elementos aparentemente inofensivos a la vista del mundo, y que calan tan hondo en nuestras conversaciones se presentan amablemente pero no inocentemente. Mi par dice: “No entiendo de amabilidad” yo me pregunto: la gentileza de ciertas imágenes, ¿pueden calmar nuestra ansiedad visual?

Nadia Romero Marchesini

324

El contraste establecido aquí es fascinante precisamente porque se mueve mercurialmente entre lo familiar y lo desconocido, lo hogareño y lo ajeno, la alegría y la tristeza, lo inofensivo y la amenaza, la armonía y la disonancia y la autosuficiencia, la vulnerabilidad y la resiliencia, lo imaginario y lo real, e incluso lo humano y lo inhumano. Una especie de regresión a la infancia, que por otro lado es entre otras cosas, una nueva expresión de una antigua sensibilidad, la de lo monstruoso. una forma contemporánea de dar voz al antiguo tropo del híbrido monstruoso. Se aparta, en este sentido, del concepto del que partía la obra anterior, convirtiéndose en algo completamente diferente donde hacemos una lectura más ambigua.

Alexis Sánchez Alonso

325

MULTIVERSOS

Mixta | Papel
420 x 297 mm
2023

NO ENTIENDO LA AMABILIDAD

Mixta (grafito, markers) | Papel y edición digital
420 x 297 x 30 mm
2023

"I see the pretty appearance of the image as a distraction from the anxieties of the contemporary world as well as the avatars of a soulless, empty and uncommitted commercialism".

From the dialogue we had between many wsp chats with Alexis, my partner in this work, I brought these words that resulted from the crossing of looks, positions, postures, choices, representations regarding contemporary visual culture in general and the modes of production of each one of us in particular.

The pop culture imaginary of the internet, social networks, manga, anime, comics, were the elements that led me to think about the production of the work itself. "Multiverses" arises then from the dialogue with other spaces of visual production. Other universes that operate simultaneously within our collective imaginary.

Advertising, cinema, literature, music, social networks, design, video games, are some of the fields where multiverses are developed. In literature, for example, in The Chronicles of Narnia saga, written by C. S. Lewis, several universes are presented, or the novel Rescue in Time, by writer Michael Crichton, which uses the multiverse as a way to travel to the past. The Marvel Comics Multiverse, in which multiple fictional versions of the Marvel Universe existed in the same space. In the movie The Mist, scientists unwittingly open a door to another universe, in the movie Dragon Ball Z: Battle of the Gods, Bills names that he is the destroyer of the seventh universe and that there are 12 universes in the entire Megaverse. Television echoes this resource as well, in Family Guy, Brian and Stewie Griffin star

328

Nadia Romero Marchesini

329

Alexis Sánchez Alonso

The initial work is based on a playful conception of the image, which chooses to democratise itself by becoming a puzzle for children. In this process we find the act of mass production, which is directly related to mass culture and consumption. There is a direct connection with one's own work in this action. The representative elements of postmodern pop culture relate to icons and seemingly helpless characters. The merely adorable may appear to be innocent while denoting a gentle discourse that does not erode third party elements. But the reality is rather different; when we make use of these icons, we are working with deeper meanings, on the one hand, it comes to be considered hypnotically harmless and even comforting, establishing a paradox with these objects. At the same time that it becomes beautiful, it is also experienced as unclear, insecure, strange... This subversion of limits ends up becoming threatening. So, one wonders whether these cute objects are not a loss of the distinction between childhood and adulthood. I see the cute appearance of the image as both a distraction from the anxieties of the contemporary world and the avatars of a soulless, empty and uncompromising commercialism. Through its many round, soft, small and manageable forms, it awakens emotions and attachments that encourage us to buy and collect; we get tattoos, decorate our homes, line our folders and upholster our cars. The Cuqui is not just an aesthetic whim or a fashion of the moment, but one of the factors that explain our era: an expression of fears and concerns that provokes a constant transformation in us, a transformation that turns into an unreflective happiness.

Disassociating myself from the primordial keys with which the previous work was formed, I transform

in an episode called Road to multiverse, where they visit a bunch of alternate universes with a machine that Stewie has created. Or the Netflix TV series "The OA" (2016), OA teaches the five moves to a group of five people to help her open a tunnel to another universe or dimension. Video games also feature the multiverse as part of their identity; in the video game Super Paper Mario, Mario and company travel to other universes through the core universes heads side and tails side.

All of these examples of multiverses in fiction are part of popular culture and inevitably crosscut us in our daily practice as image-makers.

Two characters in a notebook, a supermarket bag, some candy, a paper umbrella, a plain space for the imagination, and a collage of seemingly harmless elements in the world's view that permeate so deeply into our conversations are presented kindly but not innocently. My peer says: "I don't understand kindness" I wonder: can the gentleness of certain images calm our visual anxiety?

330

Nadia Romero Marchesini

331

Alexis Sánchez Alonso

elements of this one, taking them to a stage between the naturalistic and the adorable, creating a hypnotic indeterminacy where the unknown and the familiar meet, giving rise to a strange strangeness analysed by Sigmund Freud.

The contrast established here is fascinating precisely because it moves mercurially between the familiar and the unfamiliar, the homely and the alien, joy and sadness, harmlessness and threat, harmony and dissonance and self-sufficiency, vulnerability and resilience, the imaginary and the real, and even the even the human and the inhuman. A kind of regression to childhood, which on the other hand is, among other things, a new expression of an old sensibility, that of the monstrous, a contemporary way of giving voice to the old trope of the monstrous hybrid. It departs, in this sense, from the concept from which the previous work started, becoming something completely different where we make a more ambiguous reading.

REFERENCIAS

332

Nadia Romero Marchesini

333

Alexis Sánchez Alonso

CULTURALES

Góndola
2017
Sencillo
Góndola
El Kuelgue

MÚSICA

El viaje de Chibiro
2001
Animación
Studio Ghibli
Hayao Miyazaki

CINE

Dos versiones
2022
Álbum
Venus
Pobre Lucca + Talla

MÚSICA

Ready player one
2018
Ciencia ficción
Warner Bros
Steven Spielberg

CINE

Fantasía: invención, creatividad...
2018
Ensayo
Gustavo Gili
Bruno Munari

LITERATURA

El hombre de Nápoles
1982
Jean-Michel Basquiat

ARTE

La sociedad de consumo
2009
Sociología
Siglo XXI
Jean Baudrillard

LITERATURA

A-Z project
2008
Instalación
Yoshimoto Nara + Graf

ARTE

María Cecilia Franchi

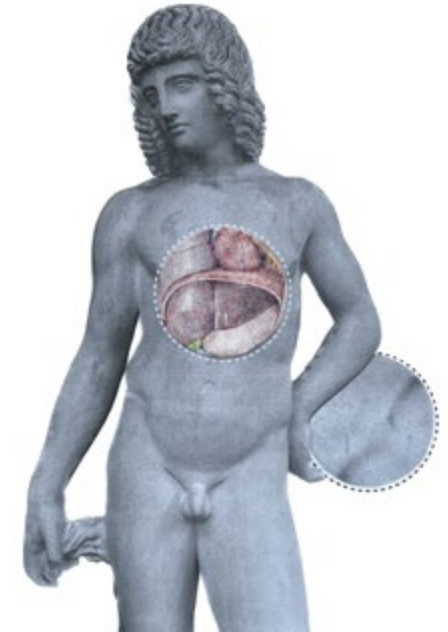
Cartesiana I. La vulnerabilidad como expresión de la condición humana.

Mostrar los límites o fronteras, mostrar la vulnerabilidad. ¿Con cuántas espinas sobrevive la rosa?

Hubo un diálogo, un contacto, un punto de encuentro en la figura humana, en su intervención.

Fernando Silva Retamal

La apariencia engaña

Inorgánico u orgánico, inanimado o animado, duro o blando, frío o cálido, implacable o compasivo... El hombre que es capaz de comprender el mecanismo de la sociedad, es capaz de confeccionarse un traje a medida para mimetizarse e, incluso, alcanzar liderazgo. Artificial y natural se funden para generar su “imago” o ideal de “como se dice que es” o “como

Las figuras clásicas, el cuerpo físico como límites a cruzar. Todos tenemos fronteras, defensas físicas y territoriales y como es vivir sin ellas, ¿cómo es mantenerse vulnerable y estar dispuestos a correr el riesgo de la intervención? La flor no ejerce resistencia, no sale corriendo, por lo general se entrega. Los límites cartesianos que nos ponemos muchas veces son abstractos, culturales, inventados, pero respondemos a ellos, nos moldean, nos separan.

Un ser con cabeza de rosa. La rosa como símbolo vulnerable, la figura clásica como la cultura que nos forja, un cuerpo con límites cartesianos, un territorio de rosas sin espinas. El cuerpo es nuestro territorio, nuestra vulnerabilidad es nuestra herida y nuestra belleza o gracia, movernos sin defenderla y atreves de ella es una experiencia dolorosa pero que puede oler a rosa también.

Apareció el bordado como técnica para cruzar puentes, para unir a su vez lo dividido. Mi bisabuela era española y bordaba y cocía, bordaba sus manteles, cocía sus vestidos, y en cada puntada contaba su historia, unía lo que estaba dividido. El bordado como línea de tiempo, como relato de lo que nos crea y que también es límite y es frágil a la vez.

María Cecilia Franchi

336

se cree”. Un canon físico, moral y ético dictados que guían la apariencia y comportamiento humano.

Vera icon?

Como la mimesis selectiva presentada por Platón y materializada por Zeuxis o Policeto, el individuo reproduce un perfil con los atributos seleccionados de un “tipo normal”, un “rebelde”, el “inocente”, el “buena gente”... He aquí un arquitecto de un arquetipo. Es labor del artífice hacerlo verosímil, esto es, hacer que parezca verdadero, aparentar, crear “la ilusión de”.

Imago mundi

El sentido de la vista deja lugar a nuestra imaginación, entendida esta como la imagen formada por la fantasía o la aprensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad. Un simulacro integrado en redes sociales, prensa del corazón, política...

El hombre mago

El Hombre Mago de la tradición hermética, capaz de comprender el curso de la naturaleza e interferir en él para generar algo nuevo o reorganizar lo antiguo, se reencarna en la figura del influencer, un capitán que traza la ruta de un barco repleto de tripulantes y cuyo destino es incierto.

Memento mori

Y al final de la travesía, bajo esa máscara, tan solo queda la efímera materia, un tejido compuesto fundamentalmente por seis elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo.

Fernando Silva Retamal

337

CARTESIANA I

Mixta (acrílico, impresión botánica) | Lienzo 100% algodón
420 x 297 mm
2023_03_03

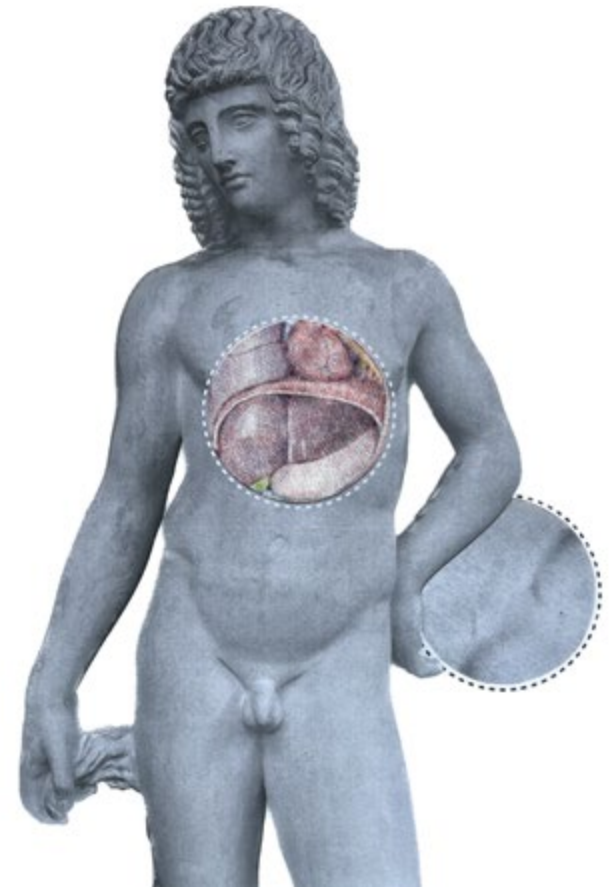

PLATE II; UN CORAZÓN QUE SÍ LE CABE EN EL PECHO

Collage y lápiz color | Papel
420 x 297 mm
2023_03_02

Cartesiana I, Vulnerability as an expression of the human condition.

Showing limits or borders, showing vulnerability.
How many thorns does the rose survive with?

There was a dialogue, a contact, a meeting point in the human figure, in his intervention. The classical figures, the physical body as boundaries to cross.

We all have boundaries, physical and territorial defences and what is it like to live without them, what is it like to remain vulnerable and be willing to take the risk of intervention? The flower does not resist, it does not run away, it usually surrenders.

The Cartesian limits we set for ourselves are often abstract, cultural, invented, but we respond to them, they shape us, they separate us.

A being with the head of a rose. The rose as a vulnerable symbol, the classical figure as the culture that forges us, a body with Cartesian limits, a territory of roses without thorns. The body is our territory, our vulnerability is our wound and our beauty or grace, to move without defending it and through it is a painful experience but it can smell like a rose too.

Embroidery appeared as a technique to cross bridges, to unite what was divided. My great-grandmother was Spanish and she embroidered and sewed, she embroidered her tablecloths, she sewed her dresses, and in each stitch she told her story, she united what was divided. Embroidery as a timeline, as a story of what creates us and which is also limited and fragile at the same time.

340

Maria Cecilia Franchi

341

Fernando Silva Retamal

Appearance deceives

Inorganic or organic, inanimate or animate, hard or soft, cold or warm, implacable or compassionate...

The man who is capable of understanding the mechanism of society, is capable of making a custom-made suit to mimic himself and even achieve leadership. Artificial and natural merge to generate his "imago" or ideal of "as he is said to be" or "as he believes himself to be". A physical, moral and ethical canon dictated to guide human appearance and behavior.

Vera icon?

Like the selective mimesis presented by Plato and materialized by Zeuxis or Polyclitus, the individual re-produces a profile with the selected attributes of a "normal type", a "rebel", the "innocent", the "good guy"... Here is an architect of an archetype. It is the task of the architect to make it plausible, that is, to make it seem true, to make it appear, to create "the illusion of".

Imago mundi

The sense of sight gives way to our imagination, understood as the image formed by fantasy or false apprehension or judgment of something that is not there in reality. A simulacrum integrated in social networks, the press, politics...

The Magician Man

The Magician Man of the Hermetic tradition, capable of understanding the course of nature and interfering with it to generate something new or

María Cecilia Franchi

Fernando Silva Retamal

reorganize the old, is reincarnated in the figure of the influencer, a captain who charts the route of a ship full of crew members and whose destiny is uncertain.

Memento mori

And at the end of the voyage, under that mask, all that remains is ephemeral matter, a tissue composed fundamentally of six elements: oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus.

REFERENCIAS

344

María Cecilia Franchi

345

Fernando Silva Retamal

CULTURALES

Frontera
2019
Álbum
Lo azul sobre mí
Loli Molina

MÚSICA

T
19
B
A
J

CINE

Mi vida huele a flor
Elvira Sastre

LITERATURA

Las dos Fridas
1939
1730 x 1730 mm
Óleo | Tela
Frida Kahlo

ARTE

Miro la vida pasar
2014
Álbum
Safari
Miranda!

MÚSICA

Joker
2019
Suspense
DC Films
Todd Phillips

CINE

Los hombres que no fui
2021
Ficción gay
Alfaguara
Pablo Simonetti

LITERATURA

A stag at Sharkey's
1917
457 x 584 mm
Litografía | Papel
George Wesley

ARTE

María Gabriela Lopez Trück

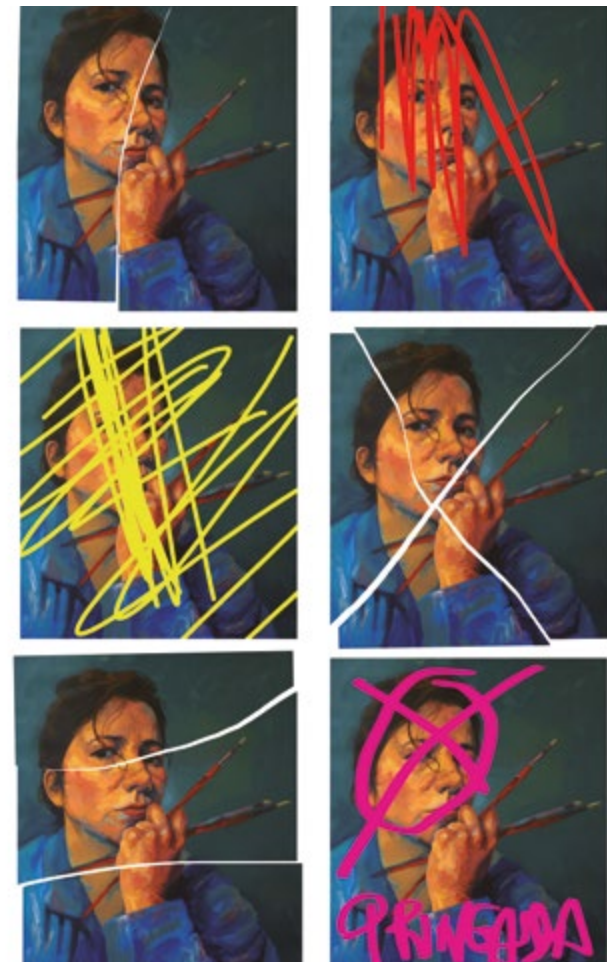

En la soledad se ha plantado esa semilla. Una semilla que da paso a un estado para ser flor. Ése estado al que cada quien alguna vez a referido. De la semilla a la huerta hay una estrechez, y allí es posible encontrarse con uno mismo, con la reflexión y el pensamiento. En el hacer está la huella intangible del recuerdo, del legado, de lo aprendido, de lo adquirido y de lo resignificado. Sin dudas lo más difícil es poder ver el acontecer de

Isabel Valle Ayllón

A lo largo de la historia del arte han sido muchos los creadores que se han autorretratado para dejar constancia de su profesión, bien para dignificarla y ponerla a la altura de otras profesiones de prestigio, como sucede en muchos autorretratos de artistas hombres en la época en la que el concepto de artista evoluciona desde el mero artesano anónimo al creador con nombre y apellidos; o bien para dar testimonio de sus capacidades, como puede

los sucesos pasados, y atravesarlos conscientemente revisando las acciones en las que se han sostenido las decisiones.

En la soledad, no se está verdaderamente sólo si se tiene una huerta. Y esos silencios son sustituidos por cada melodía interior; a veces; melodías escabrosas, a veces tranquilizadoras. Un baile con el propio interior que se convierte en una espera que simboliza la esperanza. Se piensa en ese Otro, se cuida, se riega, se es paciente, se llora, y se acaricia del mismo modo que lo hace el viento.

La presencia de la naturaleza a cada paso que va moldeando las angustias, y las urgencias. Pues ya las manifestaciones de esa naturaleza no son posibles de controlar. Se pasa a ese estado interior que produce la misma repetición constante y mántrica de un arpegio simple o quizá desgarrador.

Observar, el movimiento de cada hoja, de cada pétalo, de cada pasto. Un baile que construye una vida, con diversos caminos a tomar, transformados en decisiones. Una vida que se reconstruye luego de una separación, de un duelo, de una muerte. Una introspección que deriva en un nuevo modo de ver, con otros tiempos, mucho más lentos, como la naturaleza misma. Y que deja en evidencia el transcurrir de la vida como instancia finita, siendo un cúmulo de procesos que también llegan a su punto final.

¿Resignificar un vínculo, o mirar para otro lado?
¿Caer en ese no mirar sospechoso como una decisión, o como una coraza? ¿Caer o recaer?
Evolucionar para aceptar. Aceptar para volver a querer. Quizá esa sea la cuestión.

María Gabriela Lopez Trück

348

apreciarse en muchos autorretratos de artistas mujeres cuyo trabajo constantemente ha sido cuestionado y en muchos casos relegado al papel de musas o modelos. También el autorretrato ha ido vinculado con el concepto de permanencia a través de tiempo más allá de la muerte de los propios artistas: permanecer a través de la obra. Todos estos planteamientos tienen que ver con el autoconcepto que tienen los artistas de sí mismos en los diferentes contextos en los que se desarrollaron sus vidas pero ¿qué concepto tiene en la actualidad nuestra sociedad sobre los creadores?

En el imaginario colectivo contemporáneo predomina una visión bastante homogénea y estereotipada sobre los artistas visuales: o bien seres excepcionales y dotados con un don que ganan muchísimo dinero llevándolo a cabo sin mucho esfuerzo pues el talento es algo que emerge de forma natural, o bien seres solitarios y excéntricos que viven por y para su obra creativa y prácticamente se alimentan del aire. Incluso las memorias o testimonios escritos por los propios artistas muy a menudo no muestran los aspectos mundanos o logísticos de la vida: de dónde sacan el dinero para vivir, qué otros trabajos tienen que hacer y esa lucha y contradicción constante con su propia obra. Porque seamos claros, sólo una ínfima parte de artistas puede vivir de lo que crea y esto supone un conflicto constante con su trabajo artístico.

Dedicarse a algo que implica gasto y poco o ningún beneficio, que implica tiempo y dedicación para que el resultado final tenga calidad, coherencia y permita al artista profundizar en aquello que quiere transmitir en lugar de producir artefactos en serie de contenido superficial es complejo

Isabel Valle Ayllón

349

Tomar de la compañera de trabajo en la propuesta, uno de esos elementos recurrentes en su obra que representan ese paso del tiempo. Lo finito. Los ciclos que comienzan y terminan. Pues cada estado de un girasol nos muestra su crecimiento, su florecimiento, su plenitud, y el paso hacia una muerte anunciada.

Allí están, firmes, erigidos en esta huerta, cual estatuas que conservan cada historia, cada recuerdo, cada dolor, cada vacilación y decisión; mientras los pájaros fagocitan esas semillas alimentándose de cada una de esas lágrimas, para volver a ser vida en el próximo ciclo.

La cita, el girasol como parte de un retrato. El girasol como un Ser para personificar las acciones y las decisiones propias a través de una metáfora visual.

Encontrar entonces, ambas artistas, un lenguaje común como lo es la pintura al óleo, y el disparador para plasmar en cada obra, sin dejar de ser una misma. Ponerse en ese otro lugar. El uso de la cita como operatoria contemporánea, para construir esta nueva obra, con nuevo relato atravesado por la subjetividad propia.

María Gabriela Lopez Trück

350

cuando al mismo tiempo se tiene que sacar adelante un trabajo remunerado o en muchos casos otro trabajo de forma autónoma al que sumar el trabajo cotidiano de tareas domésticas, cuidados, gestiones administrativas etc. No solo es complejo sino que genera bastante frustración. Y esta frustración muchas veces se traduce en una revisión constante del trabajo artístico, el cuestionamiento de la validez del mismo, la inseguridad, el conflicto entre hacer lo que uno siente que debe hacer y lo que quizá tenga (o no) más aceptación, elegir entre la libertad creadora y la tendencia a cierto tipo de creación reconocible a modo de marca personal... en definitiva el planteamiento de por qué seguir creando.

El arte nos da la vida y al mismo tiempo nos la quita, esta es la paradoja a la que se enfrentan cada día muchos artistas, pero a pesar del cansancio, la frustración o la incompreensión la pasión creadora permanece en nuestro fuero más interno y tarde o temprano acaba emergiendo.

Isabel Valle Ayllón

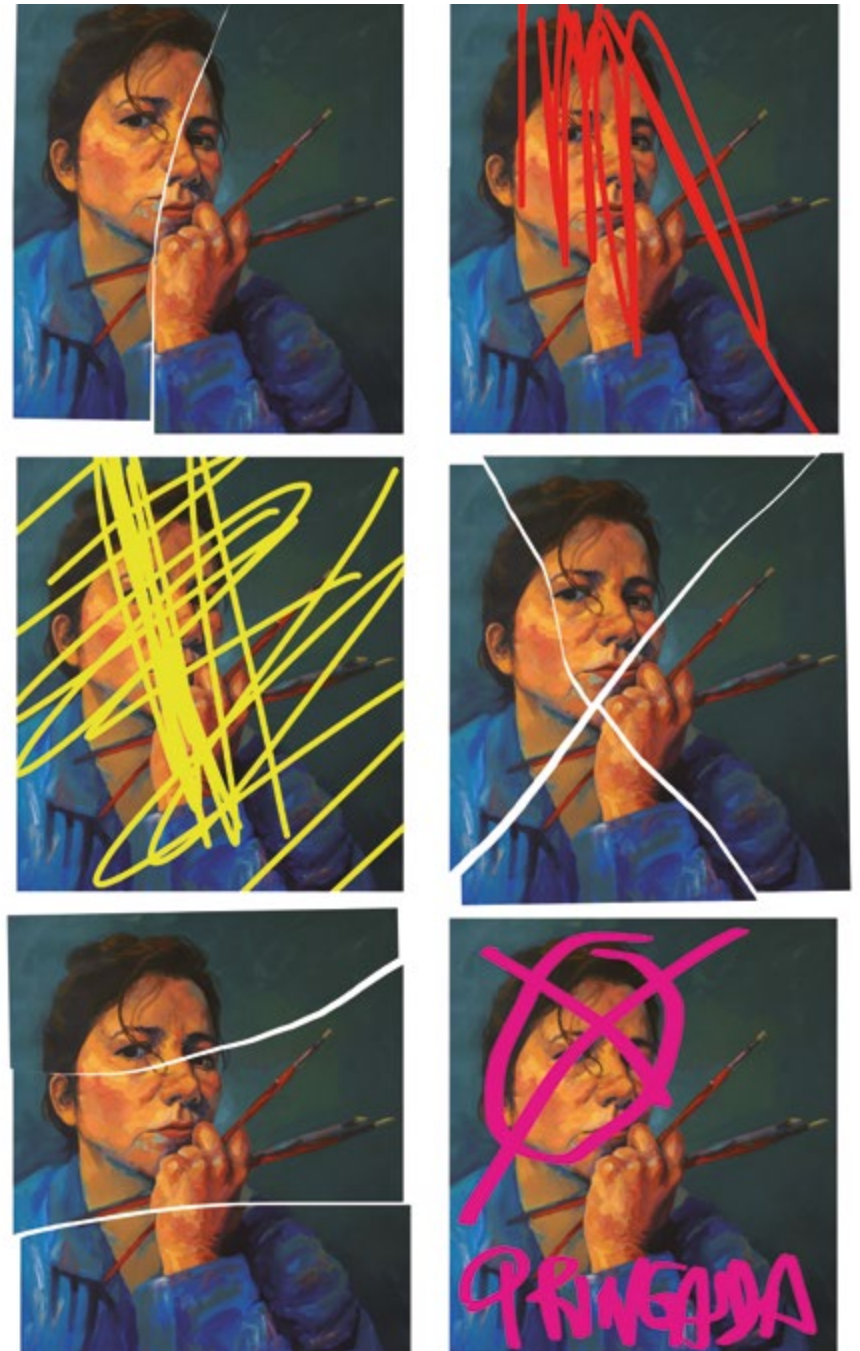

351

¿MEJOR MIRAR PARA OTRO LADO? (AUTORRETRATO CON GIRASOL)

Óleo | Papel Fabriano 300 gr
420 x 300 mm
2023

LA FRUSTRACIÓN DE LA ARTISTA (AUTORRETRATO)

Mixta, pintura acrílica e intervención digital | Papel
420 x 297 mm
2023_03_13

In solitude that seed has been planted. A seed that gives way to a state to become a flower. That state to which everyone has ever referred. From the seed to the orchard there is a narrowness, and there it is possible to meet with oneself, with reflection and thought. In the doing there is the intangible trace of the memory, of the legacy, of what has been learned, of what has been acquired and of what has been re-signified. Undoubtedly, the most difficult thing is to be able to see the events of the past, and to go through them consciously reviewing the actions on which decisions have been sustained.

In solitude, one is not really alone if one has a vegetable garden. And those silences are replaced by each inner melody; sometimes; lurid melodies, sometimes soothing. A dance with one's inner self that becomes a waiting that symbolizes hope. One thinks of that Other, cares for it, waters it, is patient, weeps, and caresses it in the same way the wind does. The presence of nature at every step that shapes the anguish and urgencies. For the manifestations of this nature are no longer possible to control. One passes to that inner state that produces the same constant and mantric repetition of a simple or perhaps heartbreaking arpeggio.

To observe, the movement of each leaf, of each petal, of each grass. A dance that builds a life, with different paths to take, transformed into decisions.

A life that is reconstructed after a separation, a mourning, a death. An introspection that derives in a new way of seeing, with other times, much slower, like nature itself. And that makes evident the passing of life as a finite instance, being an accumulation of processes that also reach their end point.

Throughout the history of art, there have been many creators who have taken self-portraits to record their profession, or to dignify it and put it on a par with other prestigious professions, as in many self-portraits of male artists at the time when in which the concept of artist evolves from the mere anonymous craftsman to the creator with a name and surname; or else to testify to their abilities, as can be seen in the many self-portraits of female artists whose work has constantly been questioned and in many cases relegated to the role of muses or models. The self-portrait has also been linked to the concept of permanence through time beyond the death of the artists themselves: to remain through the work. All these approaches have to do with the self-concept that artists have of themselves in the different contexts in which their lives developed, but what concept does our society currently have of creators?

In the contemporary collective imagination, a fairly homogeneous and stereotyped view of visual artists predominates: either exceptional beings gifted with a gift who earn a lot of money doing it without much effort, since talent is something that emerges naturally, or beings loners and eccentrics who live by and for their creative work and practically feed on air. Even the memoirs or testimonies written by the artists themselves very often do not show the mundane or logistical aspects of life: where they get the money to live, what other jobs they have to do and that constant struggle and contradiction with their own work. Because let's be clear, only a tiny part of artists can make a living from what they create and this implies a constant conflict with their artistic work.

To signify a link, or to look the other way? To fall into that suspicious not looking as a decision, or as a shield? To fall or to relapse? Evolve to accept. To accept in order to love again. Maybe that is the question.

To take from the co-worker in the proposal, one of those recurring elements in his work that represent the passage of time. The finite. The cycles that begin and end. For each state of a sunflower shows us its growth, its flowering, its fullness, and the passage towards a death foretold. There they stand, firm, erected in this orchard, like statues that preserve every story, every memory, every pain, every hesitation and decision; while the birds phagocytize those seeds, feeding on each of those tears, to become life again in the next cycle.

The quote, the sunflower as part of a portrait. The sunflower as a Being to personify one's actions and decisions through a visual metaphor.

Finding then, both artists, a common language such as oil painting, and the trigger to capture in each work, without ceasing to be oneself. To put herself in that other place. The use of quotation as a contemporary operative, to build this new work, with a new story crossed by their own subjectivity.

356

María Gabriela Lopez Trück

357

Isabel Valle Ayllón

Dedicating yourself to something that implies expense and little or no benefit, that implies time and dedication so that the final result has quality, coherence and allows the artist to delve into what he wants to convey instead of producing serial artifacts with superficial content is complex when at the same time, a paid job or, in many cases, another job must be carried out independently, to which must be added the daily work of housework, care, administrative procedures, etc. Not only is it complex but it generates a lot of frustration. And this frustration often translates into a constant review of artistic work, questioning its validity, insecurity, the conflict between doing what one feels one should do and what may (or may not) have more acceptance, choosing between creative freedom and the tendency towards a certain type of creation recognizable as a personal brand... in short, the approach of why to continue creating.

Art gives us life and at the same time takes it away from us, this is the paradox that many artists face every day, but despite the fatigue, frustration or misunderstanding, the creative passion remains in our innermost and late or soon it ends up emerging.

REFERENCIAS

358

María Gabriela Lopez Trück

359

Isabel Valle Ayllón

CULTURALES

Miento menos
2011

Álbum
Miniaturas
PIGMY

MÚSICA

La duda
2008

Intriga
Miramax
John Patrick Shanley

CINE

Kamikaze
2008

Álbum
Gato Negro Dragón Rojo
Amaral

MÚSICA

Van Gogh, a las puertas de la eternidad
2018

Biografía
Riverstone Pictures
Julian Schnabel

CINE

Los llanos
2020

Novela
Anagrama
Federico Falco

LITERATURA

Interior at Paddington
1951

1524 x 1143 mm
Óleo | Lienzo
Lucian Freud

ARTE

Frágiles. Cartas sobre la ansiedad y...
2021

Ensayos
Anagrama
Remedios Zafra

LITERATURA

Autorretrato como alegoría de la pintura
1638

986 x 752 mm
Óleo | Lienzo

Artemisia Gentileschi

ARTE

Hencer Molina

Desde le momento de la propuesta para participar de este encuentro sentí que los vínculos nuevos siempre proporcionan nuevas reflexiones; en esta oportunidad comprendí lo cerca que estamos con mi colega que se encuentra del otro lado del océano, que hay muchas mas puntos en común de lo que creía.

Es así que empecé a conocer a este sujeto desconocido con quien intercambiar y compartir

Rodrigo Vargas Nogales

La imagen en pantalla del celular describía la cara del “gallego” a quien debía escribir. Parece increíble que con estos dichosos aparatos podamos comunicarnos con gente que está al otro lado de esa inmensa masa de agua que es el océano. Después de pensar esto, bloqueó el terminal y se echó a dormir. Mañana será otro día.

No fue fácil el día en la Universidad, a veces los

experiencias creativas visuales. Esto generó un intercambio de opiniones, algunas coincidían a pesar de la lejanía y que teníamos experiencias diferentes, había muchos puntos en común.

Quizás porque somos parte de ese todo que es la cultura universal. Derivo la idea de revisar mi procedencia familiar, algo que de alguna manera nos une.

Me he preguntado cuán importante ha sido para muchos de este continente el lugar de origen de nuestras familias y cultura. Que ha significado España para los que habitamos este país suramericano.

Los aportes de cada continente para con el otro, La religión, la cultura y la profusión que enriquecieron a cada cultura. Una muy importante es el idioma que nutrió el nuevo pensamiento de este continente. Las migraciones venidas de Europa y en especial de España.

El aporte que dio como resultado ese Crisol de razas que generó nuevas formas de pensamiento y costumbres, generado por esa mixtura del encuentro de los pobladores de ambos continentes.

Desde la época de la conquista hasta las migraciones de mediados del siglo XX hubo un gran aporte de España y que heredan muchas familias latinoamericanas.

Mis abuelos llegaron a mediados del siglo XX con la esperanza de alejarse de las duras condiciones que transitaban en Europa post guerra, llegaron con la esperanza de un nuevo lugar donde establecer sus

Hencer Molina

362

argentinos nos empeñamos en complicar las cosas en una especie de tendencia perifrástica natural que todo lo inunda, pero a pesar del cansancio, había que hacer la llamada. No podía negar que la situación resultaba un tanto turbadora. Cuando uno se dispone a hablar con un auténtico desconocido, siempre le asaltan las dudas acerca de cómo comenzar la conversación. El miedo a encontrar al otro lado a alguien con quien no compartes nada siempre está al acecho, o aún peor alguien completamente opuesto a ti.

Mientras preparaba el mate le daba vueltas a la idea de con qué tema comenzar la conversación. ¿Tremendo calor que hace no? Pues aquí estamos en pleno invierno, muertos de frío. (Vaya) No debo olvidar lo del dichoso cambio de hemisferio. Será mejor que vaya directo al grano. Quería hablar del proyecto y de lo que me motivaba a trabajar.

Debía contarle, que aunque ahora vivo aquí, no nací exactamente acá. Pero claro, aquí y acá para mí son lo mismo. ¿Cómo explicarle eso a un europeo? Allí que todo es tan chiquito, a veces no consiguen ponerse de acuerdo con el que vive tan solo unos kilómetros más allá. Ya había estado en Europa otras veces, incluso residiendo, y sé de lo que hablo. En cuestión de dos horas en coche, uno ha pasado por tres países diferentes en los que se hablan cuatro idiomas. América en cambio es la personificación de una inmensidad. Cuando regresé de mi último viaje allá, me embargó la escala que tenía todo nada más descender del avión. Será difícil, seguro.

Mientras divagaba sobre el tema, sonó la vibración de la videollamada. Olvidé que los minutos de cortesía a veces no forman parte de la cuadrículada

Rodrigo Vargas Negales

363

nuevos descendientes. Y a la vez arraigando con añoranza sus costumbres y sus cultos. Donándonos muchas riquezas culturales que hicieron un mejor desarrollo de nuestras ciudades.

Para muchos latinoamericanos, la herencia española traída por esos abuelos es una parte integral de identidad y cultura. Es una fuente de orgullo para muchos el recordar las luchas que tuvieron que enfrentar para superar la nostalgia del desarraigo.

Al comprender nuestras raíces, podemos conocer las experiencias y aportes de nuestros predecesores familiares para asimilar y adaptarse a una la diversidad cultural existe en América Latina.

Hoy a través de historias, tradiciones, recetas, música, se mantiene viva la conexión con la herencia del Viejo Continente. Algo que se ha mantenido por generaciones desde nuestra ascendencia. La historia compartida sigue jugando un papel importante en ambas culturas .

Desde festivales que celebran la música y el arte tradicionales hasta intercambios entre estudiantes de diferentes países, hay muchas maneras en que las personas de ambos lados del Atlántico pueden unirse para celebrar su herencia común. A medida que avanzamos hacia el futuro, es importante que reconozcamos y apreciemos raíces compartidas para construir puentes entre ambas culturas.

Puedo decir que en mi familia tenemos una parte de sangre de España, de Italia y nativa. Pero en muchas otras familias el legado hispano tiene mucha más presencia.

Hencer Molina

364

y estresada “european way of life”. Cliqué sobre la pantalla y allí estaba mi “partener”. Me extrañó no escuchar el acento andaluz que recordaba de mi último paso por Sevilla, pero indudablemente por su fisionomía era del sur. Bueno, del sur de mi norte, aunque a decir verdad, no sé por qué motivo hay que ver el mapamundi de la manera en que se suele hacer.

La conversación comenzó cordial, y poco a poco fue alcanzando un tono que viro de lo amistoso a lo casi familiar. Se notaba en el ambiente que había muy buena onda. No deja de sorprenderme la magia que envuelve en ocasiones a las relaciones humanas, tan propensas a ir en un sentido como en otro. El caso es que en menos de una hora, habíamos recorrido nuestros paisajes de infancia, hablado de literatura, de música y habido esbozado un boceto de solución al orden mundial (si es que eso existe).

Millones de kilómetros de océano entre nosotros y a pesar de esto, sentía como si hubiese un nexo entre nosotros, algo especial, intangible, que te hace sentirte próximo a alguien. Sin duda el idioma ayuda, pero hay algo más. Una especie de sentimiento de raíz común, de tener la misma sangre corriendo por las venas. La espina dorsal de América, que une los pueblos del continente parece sumergirse en el Atlántico y surgir de las aguas empuñada allá por el Cabo de San Vicente, para unir a nuestros pueblos a esa especie de apéndice que desde hace 500 años nos acompaña para bien o para mal, esa balsa de piedra casi desgajada del continente europeo. El mar con sus olas y sus mareas, lleva de costa a costa las aguas como viaja de costa a costa la literatura, el arte, la música... las personas. Vidas de ida y vuelta, todas

Rodrigo Vargas Negales

365

Siento que tenemos mucha hermandad con mi
colega de trabajo.

Hemos compartido intereses y preocupaciones,
que nos ayudaron a interactuar y relacionar aquellos
que nos une como pueblo, como portadores de un
mismo origen y nos hacen dos pueblos hermanos.

En este encuentro no faltó el humor que
compartimos en nuestras charlas. Diría que a pesar
de la distancia sentí que estábamos muy próximos.
Y eso solo puede ocurrir cuando hay lazos culturales
que te unen.

De todas estas conversaciones me hicieron recordar
cuando en una oportunidad visite el sur de España
y en la ciudad de Sevilla un guía turístico nos decía
con ese acento andaluz y una sonrisa mientras
visitábamos una de las tantas Iglesias de la ciudad:

“Y aquí podéis ver este hermoso altar, construido
con veinte kilillos de oro traídos de las Américas en
la época de la conquista”

Fue uno de los tantos aportes de este continente que
nos unieron para siempre..

Hencer Molina

366

felizmente mezcladas creando una especie de caldo
común en el que cada uno de nosotros somos un
ingrediente esencial.

Cuando finalizamos la comunicación la habitación
quedó en silencio. Después de unos instantes
recordando lo que habíamos hablado llegué a una
conclusión. No era mal tipo ese gallego, nunca
estuvo por aquí, pero se notaba en su voz que
hablaba de los de acá con el cariño de los que sienten
las cosas como propias. Qué mágico es amar una
tierra sin haberla pisado. Qué hermoso es formar
parte de ese todo. Qué hermoso es tener la misma
sangre.

Rodrigo Vargas Negales

367

RAICES DE UNA IDENTIDAD

Acuarela | Papel y collage
420 x 297 mm
2023

PURA RAÍZ DE UN GRITO

Acuarela | Papel y post edición digital
420 x 297 mm
2023

From the moment of the proposal to participate in this meeting, I felt that new links always provide new reflections; On this occasion I understood how close we are with my colleague who is on the other side of the ocean, that there are many more points in common than I thought.

This is how I began to meet this unknown subject with whom to exchange and share creative visual experiences. This generated an exchange of opinions, some agreed despite the distance and that we had different experiences, there were many points in common.

Perhaps because we are part of that whole that is universal culture. I derive the idea of reviewing my family background, something that somehow unites us.

I have wondered how important the place of origin of our families and culture has been for many on this continent. What has Spain meant to those of us who inhabit this South American country.

The contributions of each continent to the other, religion, culture and the profusion that enriched each culture. A very important one is the language that nurtured the new thought of this continent. The migrations coming from Europe and especially from Spain.

The contribution that resulted in that melting pot that generated new forms of thought and customs, generated by that mixture of the meeting of the inhabitants of both continents.

From the time of the conquest until the migrations

The image on the screen of the mobile phone described the face of the "Galician" to whom I was to write. It seems incredible that with these devices we can communicate with people on the other side of the immense body of water that is the ocean. After thinking this, he locked the terminal and went to sleep. Tomorrow would be another day.

It was not an easy day at the University, sometimes we Argentines insist on complicating things in a sort of natural periphrastic tendency that floods everything, but despite the fatigue, the call had to be made. I could not deny that the situation was a little disturbing. When you're about to talk to a real stranger, you're always uncertain about how to start the conversation. The fear of finding someone on the other end with whom you don't share anything is always lurking, or even worse, someone completely opposite to you.

While I was preparing the mate, I was thinking about what topic to start the conversation with. It's so hot out here, isn't it? Well, here we are in the middle of winter, freezing to death. (Oh dear) I mustn't forget about the damn change of hemisphere. I'd better get straight to the point. I wanted to talk about the project and what motivated me to work.

I had to tell him that although I live here now, I was not born exactly here, but of course, here and here are the same for me. But of course, here and here are the same for me. How can I explain that to a European? There, where everything is so small, sometimes they can't agree with the person who lives just a few kilometres away. I have been to Europe before, even as a resident, and I know what

of the mid-20th century, there was a great contribution from Spain and many Latin American families inherited it.

My grandparents arrived in the middle of the 20th century with the hope of getting away from the harsh conditions that they experienced in post-war Europe, they arrived with the hope of a new place to establish their new descendants. And at the same time taking root with longing for their customs and their cults. Giving us many cultural riches that made a better development of our cities.

For many Latin Americans, the Spanish heritage brought by those grandparents is an integral part of their identity and culture. It is a source of pride for many to remember the struggles they had to face to overcome the nostalgia of being uprooted.

By understanding our roots, we can learn about the experiences and contributions of our family predecessors to assimilate and adapt to the cultural diversity that exists in Latin America.

Today through stories, traditions, recipes, music, the connection with the heritage of the Old Continent is kept alive. Something that has been maintained for generations since our ancestry. Shared history continues to play an important role in both cultures.

From festivals celebrating traditional music and art to exchanges between students from different countries, there are many ways people on both sides of the Atlantic can come together to celebrate their common heritage. As we move into the future, it is important that we recognize and appreciate shared roots in order to build bridges between both

372

Hencer Molina

373

Rodrigo Vargas Nogales

I am talking about. In a matter of two hours by car, one has passed through three different countries where four languages are spoken. America, on the other hand, is the epitome of vastness. When I returned from my last trip there, I was overwhelmed by the scale of everything I had as soon as I stepped off the plane. It will be difficult, for sure.

As I rambled on, the vibration of the video call went off. I forgot that courtesy minutes are sometimes not part of the gridded and stressed "European way of life". I clicked on the screen and there was my "partner". I was surprised not to hear the Andalusian accent I remembered from my last visit to Seville, but undoubtedly from his physiognomy he was from the south. Well, from the south of my north, although to tell the truth, I don't know why you have to look at the world map the way you usually do.

The conversation began cordially, and gradually reached a tone that went from friendly to almost familiar. You could feel in the atmosphere that there was a very good vibe. It never ceases to amaze me the magic that sometimes surrounds human relationships, so prone to go one way or the other. The fact is that in less than an hour, we had travelled through our childhood landscapes, talked about literature, music and had sketched a solution to the world order (if such a thing exists).

Millions of kilometres of ocean between us and despite this, I felt as if there was a link between us, something special, intangible, that makes you feel close to someone. No doubt the language helps, but there is something else. A kind of feeling of common roots, of having the same blood running

cultures.

I can say that in my family we have a part of Spanish, Italian and native blood. But in many other families the Hispanic heritage has a much stronger presence.

I feel that we have a lot of brotherhood with my work colleague.

We have shared interests and concerns, which helped us to interact and relate those that unite us as a people, as carriers of the same origin and make us two brother nations.

In this meeting there was no lack of humor that we shared in our talks. I would say that despite the distance, I felt that we were very close. And that can only happen when there are cultural ties that unite you.

From all these conversations they made me remember when I once visited the south of Spain and in the city of Seville a tour guide told us with that Andalusian accent and a smile while we visited one of the many Churches in the city:

"And here you can see this beautiful altar, built with twenty kilos of gold brought from the Americas at the time of the conquest"

It was one of the many contributions from this continent that united us forever.

374

Hencer Molina

375

Rodrigo Vargas Nogales

through our veins. The backbone of America, which unites the peoples of the continent, seems to be submerged in the Atlantic and to emerge from the waters, dwarfed by Cape St. Vincent, to unite our peoples to that sort of appendage that has been with us for 500 years, for better or worse, that raft of stone almost detached from the European continent. The sea, with its waves and tides, carries the waters from coast to coast, just as literature, art, music... people travel from coast to coast. Lives back and forth, all happily mixed together creating a kind of common broth in which each one of us is an essential ingredient.

When we finished communicating, the room fell silent. After a few moments remembering what we had talked about, I came to a conclusion. He was not a bad guy, he had never been here, but you could hear in his voice that he spoke of the people here with the affection of those who feel things as their own. How magical it is to love a land without ever having set foot in it. How beautiful it is to be part of that whole. How beautiful it is to have the same blood.

REFERENCIAS

376

Hencer Molina

Milonga de un moro judío
2004

Álbum
Eco

Jorge Drexler

MÚSICA

Lugares comunes
2002

Drama
Tornasol Films

Adolfo Aristarain

CINE

La guerra
1937

Espasa-Calpe
Antonio Machado

LITERATURA

Payada en una pulperia
1839

460 x 550 mm
Óleo | Lienzo
Carlos Morel

ARTE

377

Rodrigo Vargas Nogales

CULTURALES

Canción con todos
1993

Álbum
30 años

Mercedes Sosa

MÚSICA

Diarios de motocicleta
2004

Aventuras
Filmfour
Valter Salles

CINE

Las venas abiertas de América Latina
1971

Siglo XXI
Eduardo Galeano

LITERATURA

Las dos Fridas
1939

1730 x 1730 mm
Óleo | Tela
Frida Kahlo

ARTE

(...) «informar» es el acto por el cual «una mente forma o modela una idea en otra mente». Y el efecto de este acto no tiene vuelta atrás. La información es irreversible.

Joan Costa

Este libro se editó en los talleres

ParaLosQueAmanDemasiado

y fue publicado en Sevilla

el lunes 26 de febero de 2024

Sol: 07:55 a 19:02 - Luna: 21:03 a 09:51

Cuarto menguante el 3 en Sagitario

Festividad de Ss. Alejandro de Alejandría;
Faustiniano; Porfirio de Gaza; Agríola de
Nevers; Andrés de Florencia: obs. Víctor:
er. Paula de San José de Calasanz: v. y fdra.
Bta. Piedad de la Cruz Ortiz.

Fue diseñado con tipografía

Garamond Premier Pro,

creada por Robert Slimbach/2005.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES