

CÓMO SERÁ TOCARTE A MI COSTADO

ENCUENTRO A TRAVÉS DE OBRA SOBRE PAPEL

Detalle de la obra Archivo de postales y sembrados, David Llorente Ávila

P. Javier Albar Mansoa; Mayte Alonso Acebes; Ignacio Asenjo Fernández; Juanita Bagés Villaneda; Manuel Barbero Richart; Kika Beneyto Ruiz; Elena Blanch González; Sonia Cabello García; Isabel Carralero Díaz; Mónica Cerrada Macías; Marta De Cambra; José Carlos Espinel; Concha García González; Francisco Gómez Jarillo; Margarita González Vázquez; David González-Carpio Alcaraz; Ana J. Revuelta; David Llorente Ávila; Javier Mañero Rodicio; Mar Mendoza Ugal; Raquel Monje Alfaró; Ana Olano Sans; Carmen Pérez González y J. Francisco Torrego Graña.

Comisaria: Margarita González

Coordinadores: Carlos Coppa y Juan Pablo Martín

Organizaron: Secretaría de Arte y Cultura de la Facultad de Artes (FDA-UNLP) y Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (BBAA-UCM)

Inauguración:

Sábado 11.04.2020

Del 11.04.2020 al 06.05.2020

Sala C

González, Margarita

Cómo será tocarte mi costado : encuentro a través de obra sobre papel / Margarita González ; Carlos Coppa ; Juan Pablo Martin ; compilado por Natalia Giglietti ; fotografías de Luis Migliavaca. - 1a ed . - La Plata : EDULP, 2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8348-48-3

1. Artes Visuales. I. Coppa, Carlos. II. Martin, Juan Pablo. III. Giglietti, Natalia, comp. IV. Migliavaca, Luis, fot. V. Título.

CDD 707.4

Hace unos años tuve la oportunidad de disfrutar de una estancia en La Plata. Esto para mí constituyó una experiencia apasionante tanto a nivel investigador y docente, como personal. La Plata había sido hasta entonces el lugar adonde se fueron los padres de mis abuelos, una especie de refugio lejano pero acogedor, generoso, que permitió a parte de la familia salir adelante en algunos de los años más oscuros para España. Así, en mi imaginario personal Argentina era un lugar que sentía cercano pero del que solo podía elucubrar cómo sería esa realidad tan próxima y a la vez tan cargada de preguntas.

Mi viaje a La Plata me acercó a amigos que no conocía en persona pero con quienes ya había compartido planes y conversaciones virtuales. Me acercó a paisajes en los que reconocía los elementos (árbol, vereda, edificio), pero cuya composición era siempre una sorpresa, y me permitió sentir que a veces lo más lejano está muy cerca de la piel de uno.

Afortunadamente, la relación con La Plata devino en estructural en cuanto a los afectos, lo que permitió imaginar un proyecto en el que artistas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid mostraran su trabajo y su investigación plástica en el Centro de Arte de la UNLP (Universidad de La Plata). Gracias a estupendos profesionales, ahora amigos, como Carlos Coppa, Juan Pablo Martín y, por supuesto, Eduardo Russo se pudieron armar proyectos que resonaran tanto en Madrid como en La Plata.

Para esta exposición que se presenta planteé un punto de partida basado, desde luego, en la especulación y la presunción de intimidad, en lo que imaginaba que podría ser una pregunta (“cómo será”) que los artistas complutenses respondieran mediante su trabajo. Cómo será imaginar otras orillas, cómo será reencontrarse con aquel que ya intuyo, aún sin conocerlo, cómo resonarán mis imágenes en contextos tan familiares como extraños.

Así, el poema de Juan Gelmán "Ausencia de amor" se convirtió en el inicio de una conversación respondida y cuestionada por cada una de las obras que conforman esta muestra, traduciendo a la mirada la intuición de cómo se supone la piel a veces del amado, otras del deseado, y qué hay de uno mismo en dicha suposición.

AUSENCIA DE AMOR

Cómo será pregunto.
Cómo será tocarte a mi costado.
Ando de loco por el aire
que ando que no ando.
Cómo será acostarme
en tu país de pechos tan lejano.
Ando de pobre cristo a tu recuerdo
clavado, reclavado.
Será ya como sea.
Tal vez me estalle el cuerpo todo lo que he esperado.
Me comerás entonces dulcemente
pedazo por pedazo.
Seré lo que debiera.
Tu pie. Tu mano.

Juan Gelmán

Todos los artistas seleccionados para esta exposición presentan en sus obras la complicidad y la vulnerabilidad del que se regala al otro, del que se deja llevar y regresa a la otra orilla - así sea la otra orilla al otro lado de un océano. Cada una de estas obras constituye una pieza que resuena dentro de un espacio abierto, el espacio del que por fin logra llegar a aquel lugar que ya imaginaba sin haber estado aún presente.

Espero que esta muestra acerque aún más La Plata con Madrid, Madrid con La Plata, de modo que estos intercambios, estas conversaciones de acentos tan distintos pero de contenidos tan próximos, permita muchos más cruces.

Agradezco especialmente a todas las personas implicadas en la gestión de la exposición y el catálogo su ayuda y su generosidad: sin ellos la distancia hubiera sido insalvable.

Margarita González

Conocí a Margarita González hace unos años gracias a la generosidad de Eduardo Russo, en torno a una convocatoria para proyectos en las Escuelas de Verano que organizan en conjunto la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de La Plata. Pudimos compartir en su estancia, unos años después, una mesa dentro de una serie de charlas que organizamos sobre Dibujo Contemporáneo en la Facultad de (entonces Bellas) Artes y luego en el dictado de un curso de posgrado. Desde entonces fué Juan Pablo Martín quien se encargó de concretar una muestra de trabajos de la cátedra de Taller Complementario de Grabado y Arte Impreso en un espacio de la universidad madrileña y ahora es ocasión de continuar estrechando lazos, presentando estas imágenes especialmente realizadas por docentes de Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, muestra que organizamos en conjunto con la Facultad de Arte y el Centro de Arte de la UNLP.

Unos meses atrás, cuando esta exhibición comenzaba a tomar forma en torno al poema de Juan Gelman, pertenecía al terreno de la distopías pensar que algo pudiera conmover las entrañas de nuestro presente globalizado. Entonces, evocar las distancias geográficas a través de las ausencias, era una forma de convocar ese aire de familia que compartimos, como docentes y artistas, pero también aquella larga historia común de migraciones, exilios, encuentros y desencuentros que ligan a nuestros pueblos.

Hoy sin embargo el poema se ha resignificado: resulta imprescindible, más que nunca, definir la presencia con nuevas dimensiones. Aquellos modos, aquellas palabras e imágenes que creíamos perdidas, vuelven para otorgarle sentido. Es necesaria la escucha fina que transforma, el *seré lo que debiera* del poema, que resulta así vital para reconocerse en el otro.

De este modo, las obras que componen esta muestra resumen cabalmente la sintonía necesaria que prologa todo encuentro. Con mucha alegría las compartimos con la esperanza de nutrir el diálogo fecundo que comenzamos y hacerlo extensivo a los proyectos que vendrán.

Carlos Coppa

Javier Albar

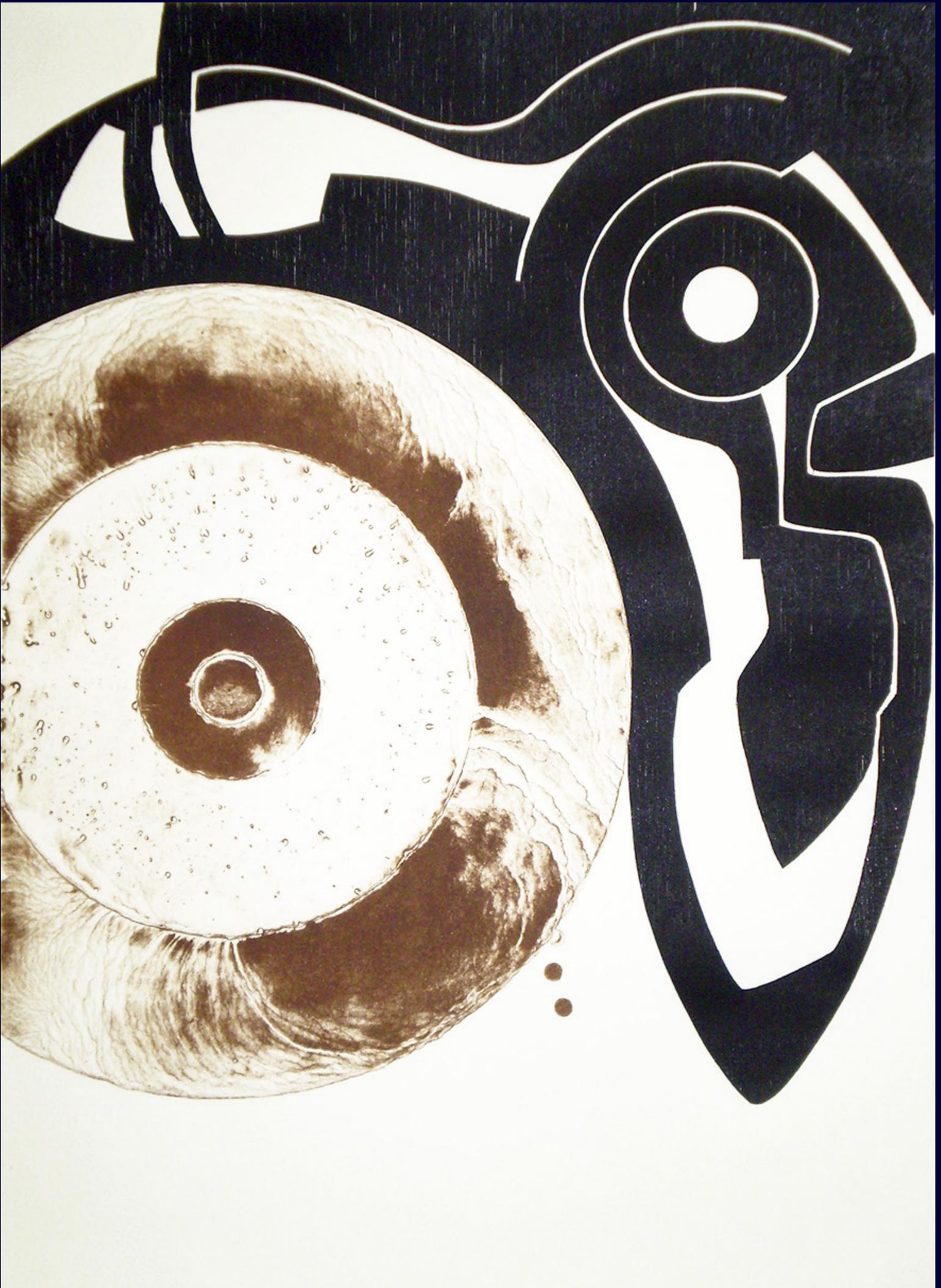
Piel de la Memoria I

2008

Grabado en madera y lito-
grafía sobre aluminio.

53x 39 cm.

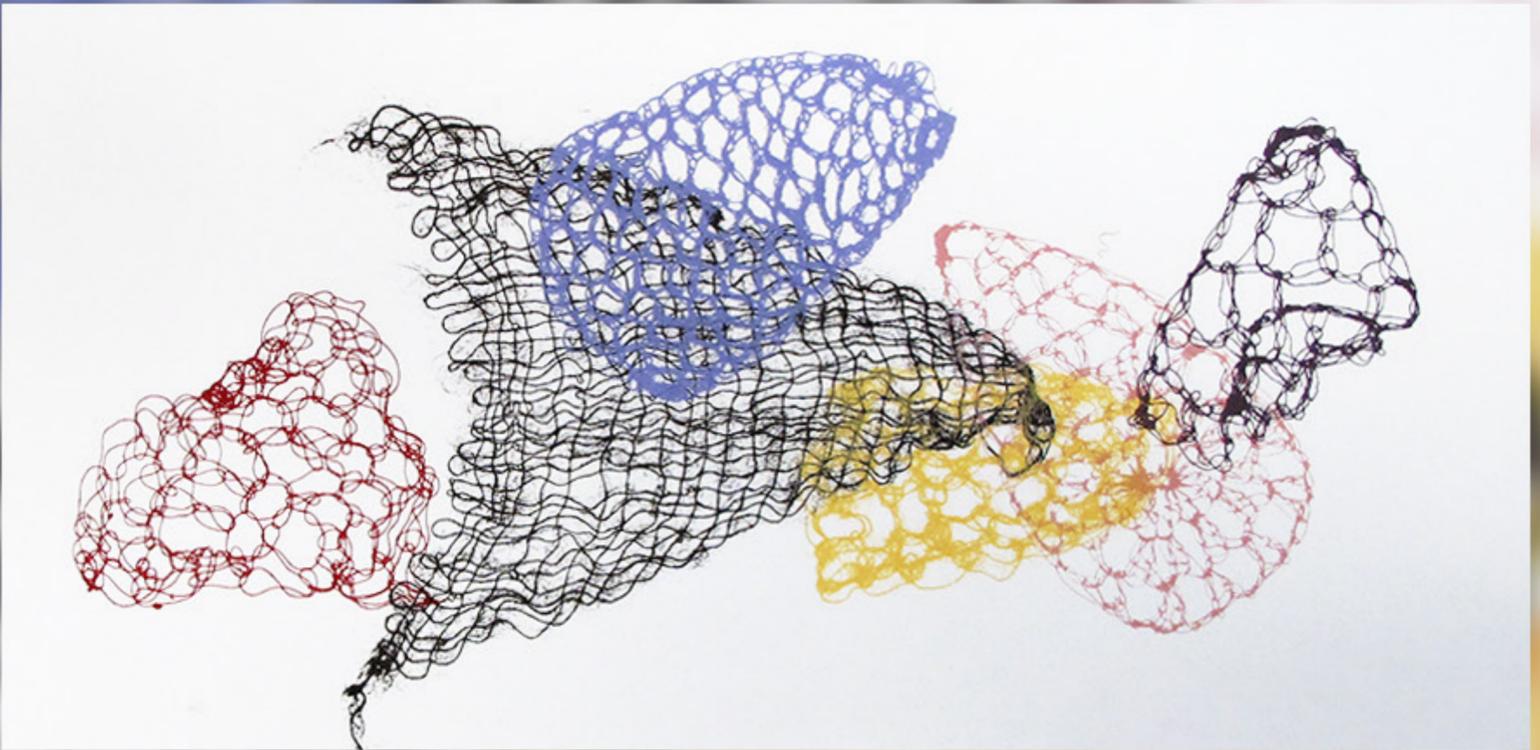
Edición 21/25

Dos formas gráficas, de técnicas diferentes, pero hermanas de contexto, se tocan y se abrazan de costado. Formas semi-eróticas e inconscientes, pedazos de mi memoria. Pielles diferentes, de textura diferente, de matriz contrapuesta, orgánica y artificial, conviven de costado. Andan locas por el aire, en desequilibrio, se clavan en el aire, pedazo a pedazo se sujetan en todos los costados.

JAVIER ALBAR

Nace en Aranjuez (1969). Es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Personal Docente e Investigador de la Facultad de Bellas Artes. Ha participado en más de 100 exposiciones entre individuales y colectivas, nacionales e internacionales, seleccionadas en concursos, estancias en centros y residencias internacionales. Ha sido premiado en varios concursos. Tiene obras en instituciones sociales y culturales tanto públicas como privadas, mencionar la de la Biblioteca Nacional de España. Entre sus exposiciones destacan las presentadas en: Kyoto (Japón), ARTHAUS66 de Albuquerque (EEUU), Coesfeld (Alemania), The Brick Lane Gallery Londres (Inglaterra), ha participado en el Münsterlandfestival pArt 3 "Mediterráneo Occidental" en Kloster Bentlage, Münster (Alemania), en el homenaje a Constantino Nivola en Cerdeña (Italia), también ha expuesto y tiene obra en los fondos de la colección Fundación CIEC (Centro Internacional de la Estampa Contemporánea) en Betanzos (La Coruña, España).

Mayte Alonso
Momentos de amor en suspensión
Serigrafía
32 x 70 cm
Pieza única

MOMENTOS DE AMOR EN SUSPENSIÓN

En la invitación a la reflexión y la especulación desde la convocatoria "Cómo será tocarte a mi costado" he reconocido las resonancias que el poema de Juan Gelmán evoca desde mi habitar en ese otro lado del mundo desde el que nos miramos y nos reconocemos.

El poeta logra en unos pocos versos que nos sintamos identificados con sus sentimientos hacia la persona amada e imaginada en la distancia que los separa. Sentir su ansia por el reencuentro y a la vez su temor a que no esté a la altura de lo imaginado. Y siento que todo se configura en la suspensión de un tiempo detenido que impide el desenlace tan anhelado. Parece fácil en este encuentro de miradas intemporal hacer de su piel la mía y tratar de dibujar ese ansia lleno de ausencias.

Sus palabras resuenan en mi memoria...

Ando de loco por el aire
que ando que no ando.

y como un eco recupero las palabras de un escritor que desde la prosa atrapa la belleza cotidiana, José Saramago (1993), de Cuaderno de Lanzarote I:
Nada es para siempre, decimos, pero hay momentos que parecen quedar suspendidos pairando sobre el fluir inexorable del tiempo.

Y entonces es cuando encuentro mi palabra dibujada, mi vínculo en ese sentir del instante capturado en el tiempo e inmóvil en la distancia. Un gesto delicado y minucioso de delimitar esos instantes de amor que se quedan indelebles en la memoria. Atrapar los momentos suspendidos fuera del tiempo y cartografiar ese mapa inaprensible de lo vivido.

MAYTE ALONSO

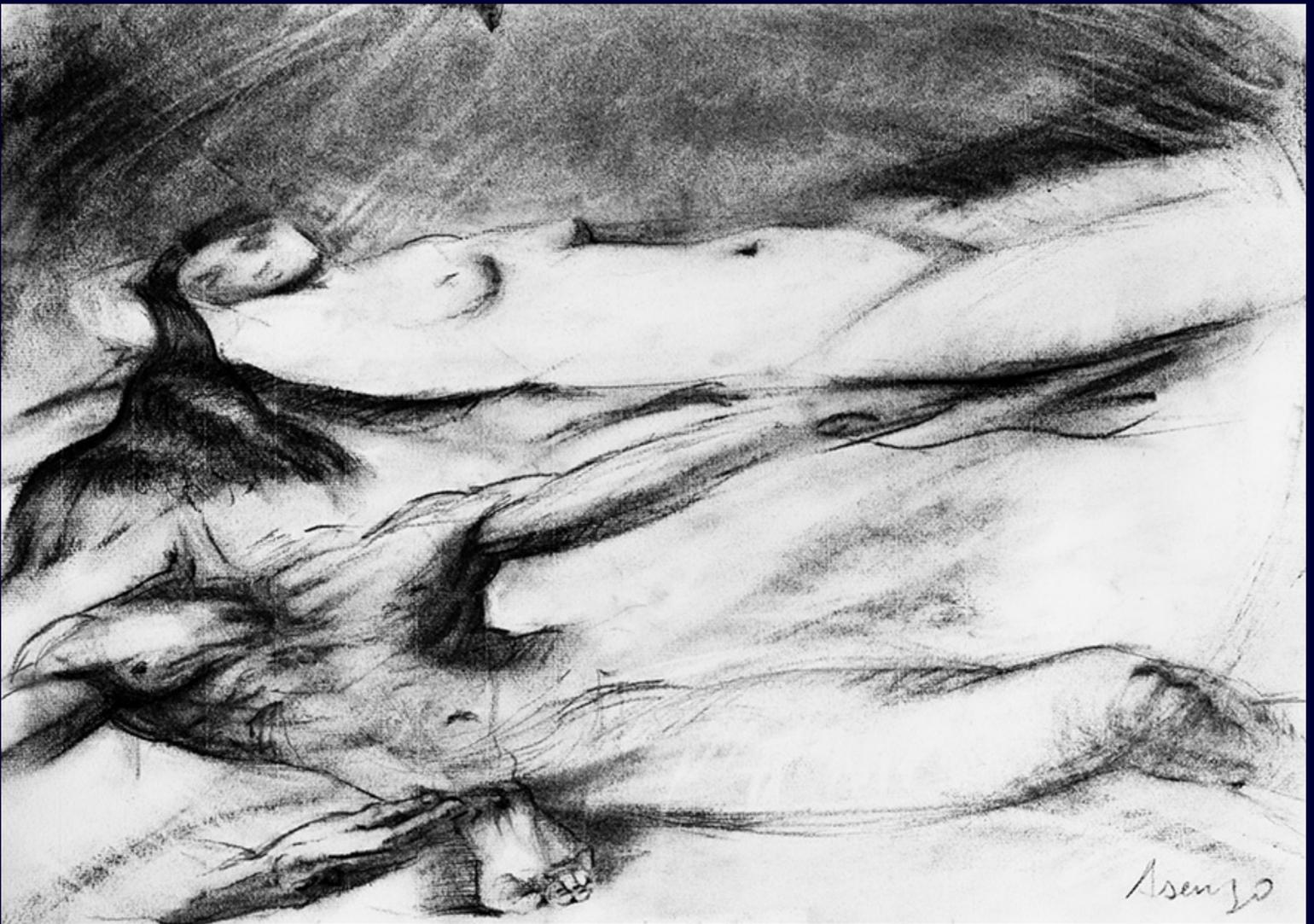
Profesora Asociada del Departamento de Dibujo y Grabado en la Facultad de BB.AA de la UCM donde se licenció en escultura.

Ha participado en numerosos encuentros y talleres de artistas entre los que destaca el Taller de Escultura de Martín Chirino en la Fundación Marcelino Botín en Santander, el Seminario de Arte y Nuevas Tecnologías en el CGAC de Santiago o el Symposium Internacional de Escultura en Kyongi, Corea del Sur.

Ha disfrutado de las Becas de la Academia Española en Roma, el Colegio de España en París, la Casa de Velázquez y en 2009, el I Programa de Residencias Artísticas para creadores de Iberoamérica en México. Su obra ha recibido numerosos premios y ha realizado obra pública en distintas ciudades.

En las sucesivas series de obras elaboradas durante su trayectoria artística: «El Objeto Reflejado», «Arqueología de las Cosas», «Lugares de Encuentro», «Escenografías de la Memoria», «Arquitectura Latente», «Arquitectura Sonora», «Paisajes Ausentes», «Caligrafías del Espacio», plantea su trabajo desde un territorio mixto entre diversas disciplinas, siempre en los márgenes de lo instalativo, y plantea inesperados diálogos con los distintos espacios expositivos en los que ha intervenido. Utiliza la arquitectura como herramienta de socialización del espacio.

Su proyecto más reciente: «Geometría de los Sueños», un espacio de creación colectiva tejido en lana, se presentó por primera vez en 2013 en "The Slade School of Fine Arts. UCL" Londres. Ha tenido un recorrido por varios espacios expositivos y actualmente se encuentra instalado en la escalera principal de la Facultad de BBAA de la UCM.

Ignacio Asenjo Fernández

Tu espera

2020

Carboncillo, lápiz compuesto con toques de goma y lápiz rojo sobre papel

32,5 x 45,5 cm

Dibujo y poesía son medios de expresión y entornos de comunicación a través de los cuales tanto los artistas como los poetas, combinando colores, palabras, formas, mensajes, luces, expresiones, sombras y líneas, vocablos y locuciones, plasman y escriben lo que ven, recuerdan, imaginan y sienten.

Artistas y poetas hacen presente algo que la imaginación retiene. Nos esclarecen representadas aquellas figuras, imágenes e ideas que antes no existían. El artista las dibuja y el poeta las expresa con palabras, no importa cómo a condición de que nos aclaren los más obvios actos del entendimiento que están en aquella facultad del alma que vuelve a traer a la presencia las imágenes de las cosas reales o ideales.

Como expresiones artísticas, el dibujo y la poesía son lenguajes en los que la línea es el primer y fundamental elemento expresivo. En el uno y el otro la unidad abstracta del grafo se usa para comunicar pensamientos y sentimientos. Como sostenía René Berger: “el lenguaje de las formas y el lenguaje de las palabras coinciden en que ambos recurren a equivalencias para traducir la realidad profunda de nuestro ser”.

La mirada del artista induce a la yuxtaposición, provocando, a veces, confusión o metamorfosis de realidades. La ansiada piel, la espera y el anhelo pueden llegar a atraernos al tacto, pero a su vez, el solo pensamiento nos causa cierta inclinación a los placeres sensoriales. Y es precisamente esa doble capacidad de percibir estímulos externos o internos, esas sensaciones de los sentidos y ese juego entre atracción y pensamiento, lo que fascina de forma paradigmática la dualidad dibujo-poesía.

El dibujo evoca imágenes de sensualidad. Dibujemos, pues, lo que sentimos cuando leemos. Y quien lee la poesía, no la olvida jamás.

IGNACIO ASENJO FERNÁNDEZ

Escultor y artista-profesor dedicado a la escultura, aunque ha colaborado en proyectos de dibujo y de diseño de vestuario. Doctor en Bellas Artes. Profesor del Departamento de Escultura y Formación Artística de la Facultad de Bellas Artes UCM, y Catedrático de Artes Plásticas y Diseño de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Es miembro del Grupo de Investigación UCM "Climatologías del planeta y la conciencia" (CPYC)

Ha obtenido diversos premios, entre los que se encuentran: Premio de Escultura Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia (1984), Mención especial y Mención honorífica en VI y VII Certamen Nacional de Escultura "Ciudad de Arganda" (1989 y 1990).

Su obra ha sido expuesta en distintos centros e instituciones internacionales de arte contemporáneo. Ha participado en numerosas exposiciones en España (FNMT, Feria ESTAMPA, Museo Etnográfico de Castilla y León, DIMAD, Palacio de Villena), y en el extranjero (Bélgica, Shanghái). Asimismo, ha realizado obra monumental en Soria, Toledo y Madrid.

Algunas de sus obras se encuentran en distintos Museos y Colecciones, entre los cuales destacan Biblioteca Nacional (Servicio de Dibujos y Grabados), Madrid; Gabinete de Dibujos de la Facultad de Bellas Artes UCM; Ayuntamiento de la Villa de Almazán (Soria); Museo "Obispo Velloso" (Segovia).

Además, es autor de diversas publicaciones y ponente en varios Congresos Nacionales e Internacionales relacionados con el arte contemporáneo, la dimensión social del arte, la ecología, la educación artística, la medallística y el diseño.

Juanita Bagés Villaneda

Ausencia Presente

2020

Estampación digital

69,5x45 cm.

1/3

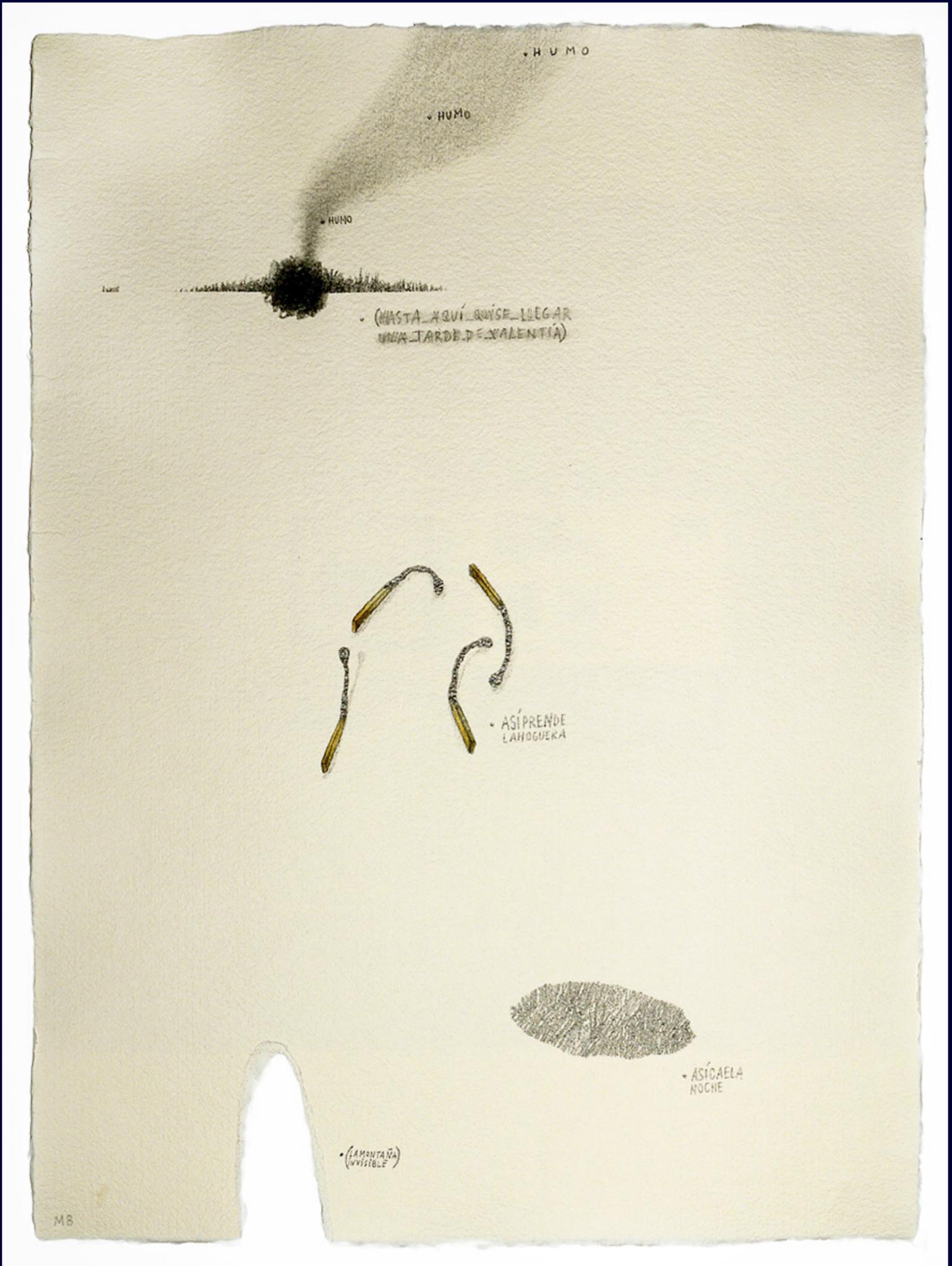

"Ausencia presente" es una historia construida de recuerdos, añoranzas, amor, ausencia y deseo. Una imagen antigua, velada y desvelada al público con una mirada fija y una mirada ausente. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia? Como el poema de Juan Gelmán, que cuenta una historia de amor y desamor. En primera persona, son conocidos desconocidos, porque en sus palabras es posible identificarse, tanto con aquel que añora un amor perdido, un recuerdo clavado en la memoria y en la piel, así como también se puede ser aquella persona añorada, tal vez por un amor al que no pudo corresponder.

Los protagonistas de esta imagen se presentan en ese instante eterno de la fotografía. Una mirada que se fija en un presente continuo y una ausencia latente. Juntos sufren el desgaste del tiempo, pero aun así guardan su amor, belleza y elegancia. En la mirada fija a la cámara, quién puede imaginar que su verdad solo pasa por ella y que su fuerza viene de la suma de los dos. Que en su ausencia está la añoranza y también la esperanza del reencuentro, un "seré lo que debiera" cuando juntos, en unidad, entrega y comunión puedan ser de nuevo uno solo. De ella, de punta a punta, su entereza, su carácter y su fuerza pasan también por él, y en su ausencia presente retumba una promesa eterna de juntos por siempre, estar uno al costado del otro, sin miedo a desaparecer.

JUANITA BAGÉS VILLANEDA

Juanita Bagés es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional de Colombia. Combina la docencia con su obra artística y su trabajo como diseñadora. Recibió la beca Carolina Oramas para jóvenes artistas colombianos. Su obra ha estado en exposiciones colectivas e individuales tanto en España como en Colombia, ha participado en certámenes como Entrefotos, y su obra forma parte de la colección de la Fundación Caja de Ávila.

Manuel Barbero Richart

Anhelo

2020

Grafito y acuarela

43 x 32 cm.

El anhelo, ese deseo tan intenso de llegar. Llegar, ese deseo tan intenso de tocar.

En fin, no siempre se alcanza lo que se quiere. Este dibujo va de eso, de las ausencias, de lo que se ha perdido o de lo que no se ha alcanzado. También de los deseos, naturalmente.

También de las montañas que hay delante y, también, de las que quedan detrás. Y también de los idilios, especialmente de los idilios, y más especialmente de los que no forman parte de este mundo sino del otro. De ese otro al que se aspira llegar. También y especialmente. Naturalmente. En fin, las historias como las palabras siempre se repiten, imagino.

MANUEL BARBERO RICHART

Doctor en Bellas Artes. Compagina la docencia con el dibujo y la pintura.

Ha publicado distintos libros y artículos en diferentes editoriales (SM, Cátedra, Revista para el Arte, Avam, Revista de la Universidad de Alcalá, UCM, UCLM). Le han sido concedidas varias becas para realizar investigaciones artísticas dentro y fuera de España, entre ellas: beca de Investigación de la Comunidad de CLM en la Facultad de BBAA de Cuenca; UNAM de México; Universidad de Brown (EEUU). También ha recibido diversos premios (entre ellos Metro de Valencia, Metro de Madrid, Villa de Las Rozas, Villa de Brunete, Colegio Nacional de Licenciados en Bellas Artes, Accor (París), Lazarillo de Ilustración). Ha expuesto su obra dentro y fuera de España en distintas instituciones y galerías de arte (Galería Estampa, Galería Max Estrella, Galería Blanca Soto, R.J.Botánico, Art Madrid, COAM, Museo de las Edades del Hombre, Centro de Arte Complutense, Sangsangmadang (Seúl), La Galería (México), Museo Nogueira da Silva (Braga), Colegio de España (París), Museo López Villaseñor, Matadero). Ha sido invitado a impartir conferencias y charlas en distintas instituciones (Museo de América, Universidad Autónoma, Universidad Europea de Madrid, Universidad de Alcalá, UCLM, UCM) y ha colaborado o colabora habitualmente como ilustrador con diferentes revistas y editoriales.

Kika Beneyto
de loco por el aire
2020

Técnica mixta (lápiz de grafito, lápiz de color, tinta, acrílico, rotulador, papel de seda encolado) sobre papel de 300 gr.
70 x 50 cm.

Aunque una poesía sea un texto abierto en el que caben diferentes interpretaciones, es la idea del viaje la que se me abre de forma más clara y potente en el poema de Juan Gelmán. Un viaje transformador hacia lugares mentales que ofrecen poca esperanza de ser buenos puertos.

“Cuando hubieron llegado a la nave y al mar sus ilustres guías, lo colocaron todo en la cóncava embarcación y tendieron una colcha y una tela de lino sobre las tablas de la popa a fin de que Odiseo pudiese dormir profundamente. Subióse este y acostóse en silencio. Los otros se sentaron por orden en sus bancos, desataron de la piedra agujereada la amarra del barco e, inclinándose, azotaron el mar con los remos, mientras caía en los párpados de Odiseo un sueño profundo, suave, dulcísimo, muy semejante a la muerte. Del modo que los caballos de una cuadriga se lanzan a correr en un campo, a los golpes del látigo, y, galopando ligeros, terminan prontamente la carrera, así se alzaba la popa del navío y dejaba tras de sí muy agitadas las olas purpúreas del estruendoso mar. Corría el bajel con un andar seguro e igual, y ni el gavián, que es el ave más ligera, hubiera atenido con él; así, corriendo con tal rapidez, cortaba las olas del mar, pues llevaba consigo un varón que en el consejo se parecía a los dioses; el cual tuvo el ánimo acongojado muchas veces, ya combatiendo con los hombres, ya surcando las temibles ondas, pero entonces dormía plácidamente, olvidando de cuanto había padecido.

Cuando salía la más rutilante estrella, la que de modo especial anuncia la luz de la Aurora, hija de la mañana, entonces la nave, surcadora del ponto, llegó a la isla.”

Homero, Odisea. Canto XIII.

KIKA BENEYTO

Madrid 1971. Estudia Bellas Artes en la UCM. Al terminar se marcha a realizar una estancia de un curso en la Escuela Superior de Arte de Bourges, Francia. A su vuelta funda con un grupo de artistas el colectivo *Clandestino* y comienza a exponer en diferentes espacios. Su trabajo por aquel entonces se centra en la fotografía y el dibujo. Más tarde comienza como profesora en la Universidad Nebrija y paralelamente inicia un trabajo de investigación que continúa a día de hoy, siendo su principal línea de investigación la comprensión de la imagen bajo una lectura crítica siempre unida al contexto actual.

Más adelante se doctora en la Facultad de Bellas Artes de la UCM con la tesis "La imagen fotográfica como construcción: Chema Madoz". Actualmente pertenece a tres grupos de investigación, dos de ellos financiados con fondos públicos. Ha publicado varios artículos en revistas de impacto, participado en congresos y realizado estancias internacionales cortas.

Las últimas exposiciones donde ha participado han sido en el Centro Municipal de las Artes de Alcorcón y en la galería madrileña Habitar la Línea.

Actualmente es profesora asociada en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, dentro del Departamento de Dibujo y Grabado. También es profesora asociada en los grados de Bellas Artes y Diseño de Moda de la Universidad Nebrija.

Elena Blanch

Costado

2020

Carboncillo y lápiz sobre papel

55 x 42 cm

El poema de Juan Gelmán es la fuente de inspiración del dibujo de mujer de la imagen. Se ha generado una atmósfera en la que, la mano del creador del dibujo fusiona en el cuerpo femenino formas geométricas y masas orgánicas. El resultado es una superposición de fragmentos de medida voluptuosidad. Sin embargo, la imagen, lejos de estimular una impronta provocadora, nos desliza hacia esa sensibilidad que pocos elementos como la sensualidad corporal femenina consiguen alcanzar.

ELENA BLANCH

Profesora Titular del Departamento de Escultura y Formación Artística en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

En el campo de la gestión, y entre otros cargos, en la Universidad Complutense de Madrid ha sido Vicedecana de Cultura, Directora del Departamento de escultura y en la actualidad es Decana de la Facultad de Bellas Artes.

Es Directora del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid "Arte, Tecnología y Compromiso Social". Compagina su labor docente con la creación de obra artística habiendo obtenido diversos premios y participado en numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas, habiendo comisariado un gran número de ellas.

Como autora, coordinadora o editora ha publicado diversos libros sobre el lenguaje escultórico y manuales docentes. Ha participado en quince proyectos de investigación, bien como investigadora principal bien como miembro del equipo y ha participado en numerosos congresos tanto nacionales como internacionales.

Sonia Cabello García
En respuesta
2020
Técnica mixta
50 x 70 cm
Edición 1/3

Cuando por primera vez leí el poema de Juan Gelmán, de forma inmediata me vi impulsada a escribirle una respuesta.

No soy experta en poesía, así que mis versos sólo eran intuitivos.

Deseché la idea de incorporar a la imagen el poema de forma legible, y decidí revolver los fragmentos.

Me pareció más hermoso que cada uno pudiera imaginar su propia respuesta.

La imagen circular que acompaña muestra uno de mis paisajes microscópicos, en concreto uno que evoca una ausencia y un reencuentro. Todos estos paisajes proceden de huellas de seres muy queridos que dejaron de estar.

En cualquier caso, ofrezco mi poema, por si a alguien pudiera hacerle resonar.

En respuesta

Sobre el cómo, puedo presentir,
Y te contesto.

Imagino que, aunque tocada a ti,
Te sentirás liviano.
Porque no hay peso...
...hasta ti regresé volando.

Porque no hay cristo...
...con caricias expulsaré
cada uno de tus clavos.

Te comeré, sí,
Uniendo en mí pedazo por pedazo.

Y puedes ser si quieres
mis ojos, o mis labios...
...mientras seas tú
Y yo en ti, costado con costado.

SONIA CABELLO GARCÍA

Madrid, España. 1972. Doctora en Bellas Artes.

Obra:

Mi obra investiga en torno a la relación emocional y poética de ser humano con la Naturaleza. Me interesan los procesos catárticos asociados a la creación y el desarrollo de discursos plásticos donde el animal actúa de médium-transmisor de mensajes diversos, frecuentemente con tintes ecológicos y de divulgación.

Cabe citar los proyectos en exposición permanente en: Museo de la Evolución Humana, Burgos; Museo de Guarda, Portugal; Museo Tifológico de la ONCE, Madrid; Museo del Instituto Nacional de Cultura del Estado de Guanajuato, México; Centro UCM –Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos, Madrid; Museo al aire libre del Hospital ERLA-BRUNN- BRD, Alemania.

Exposiciones individuales:

2019 *Kráken*, Atlantis- Madrid. **2018** *Homothe-rium latidens*, Museo de la Evolución Humana, Burgos; *Chrysallis* (performance), I Festival “Día Internacional de la mujer”, Guadalajara; **2015** *Ursus deningeri*, MEH, Burgos; **2010** *Gorilla*, Museo del Instituto Nacional de Cultura del Estado de Guanajuato- México.

Exposiciones itinerantes en proyectos colectivos:

Gastronomía y Naturaleza (Península Ibérica y Latino América), *Serigrafía Digital* (Península Ibérica), *Paisagem do Século XXI* (Península Ibérica).

Reconocimientos:

2016 Premio Extraordinario de Doctorado; selección I y II Symposium de Arte Contemporáneo de Guarda, Portugal; **2009** selección Premio Caja España; finalista III Certamen de Artes Plásticas y Visuales Torrearte, Madrid; **2008** Tercer concurso de Pintura y Escultura Figurativas Fundació de les Arts i els Artistes, Barcelona; **2007** 1º Premio XI Certamen de Dibujo Villa de la Torre, Toledo; **2006** Premio de la Asociación Española de Científicos al Grupo UCM "Arte, Ciencia y Naturaleza"; **2005** 3º Premio de Escultura Asociación Internacional de Mujeres en las Artes; **2004** Finalista III Certamen Escultura al aire libre Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Madrid; **1995** XIX Certamen Nacional de Escultura Caja Madrid, 1995; XI Bienal Internacional del Deporte.

Isabel Carralero

Cómo será...

2020

Papeles teñidos sobre papel vegetal

70 x 50 cm

Los fenómenos ópticos de reflexión especular se producen cuando los haces de luz inciden a una superficie pulida, chocando con ella, desviándose y regresando al medio formando un ángulo igual al de la luz incidente. La palabra "reflexión" viene del latín *reflectus*, que significa acción y efecto de doblar o curvar; la palabra "especular" de origen latino *specularis* (perteneciente o relativo a un espejo), se forma gracias a *specio* (mirar) y el sufijo instrumental *culum*, es decir, "instrumento de mirada".

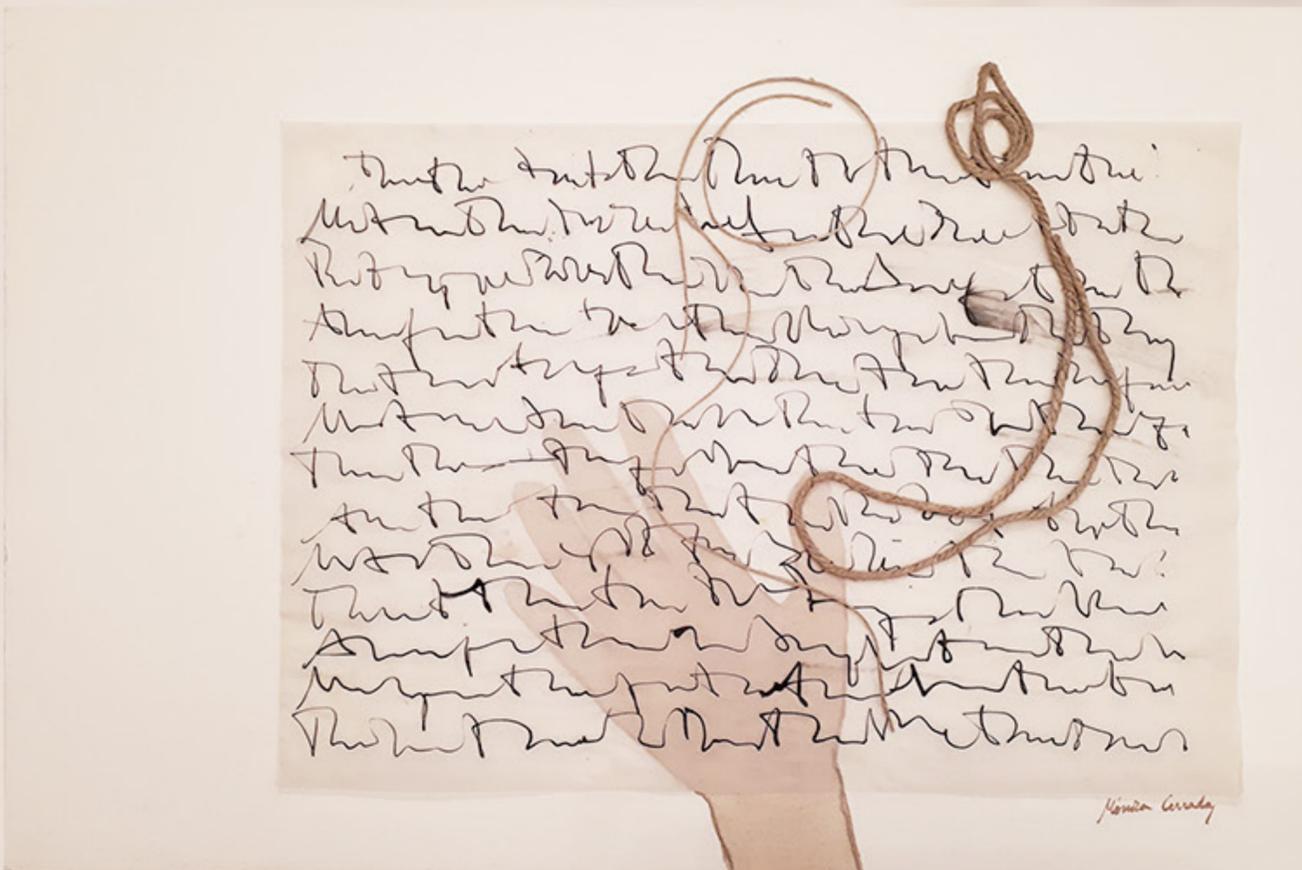
Los fragmentos de papel teñido que aquí presento están inspirados en estos procesos de reflexión de la luz en el agua. El nombre "Mar de Plata" se asoció a esta zona debido a los reflejos plateados que el sol causaba en sus aguas. También "Argentina" viene de *argentum*, es decir, "plata". El poema de Juan Gelmán sirve de nexo para imaginar cómo sería tocar el azul, lleno de reflejos, de estas aguas.

ISABEL CARRALERO

Isabel Carralero (Madrid, 1987) es profesora asociada en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Universidad Complutense de Madrid. Su práctica artística se sitúa en lugares generalmente abandonados. Utiliza el dibujo, el grabado y la performance como medios con los que empezar a entender —ocupar, marcar— el espacio. Los gestos o trazos de los que parte son sencillos, como la escritura o el movimiento que se produce con un telar para la fabricación de papel reciclado. El papel es la materia fundamental de su trabajo; es el primer paisaje, después de su propio cuerpo, que trata de invadir (le fascina la historia del papel y sus diferentes procesos de creación, así como la del grabado y otros medios de impresión gráficos). A veces utiliza el arranque en papel o en tela como mecanismo de transferencia de imágenes o huellas de los lugares.

Le interesan los cambios de transformación de la materia y la superposición estratigráfica. Ambos conceptos, estratigrafía y tiempo, están relacionados con su tesis *Representaciones, transformaciones e intervenciones en el paisaje de ruinas, de Roma a Passaic*, investigación en la que trata de contribuir a la comprensión del proceso mediante el cual el artista contemporáneo, siguiendo los pasos de Robert Smithson en su *Recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey*, sustituye en sus obras el paisaje de ruinas clásico por tierras baldías, eriales y descampados.

En la actualidad explora los diferentes procesos de construcción, difusión, circulación y consumo de imágenes así como las diversas formas que adoptamos para relacionarnos con y a través de ellas. Por último le interesan los nuevos modos de representación del paisaje contemporáneo, e investiga nuevas estrategias y prácticas artísticas para abordar desde el arte la crisis medioambiental, así como otras problemáticas actuales en torno a la noción de territorio y naturaleza.

Mónica Cerrada Macías

Pensando cómo será

2020

Tinta china, lápiz, acuarela,
cuerda y papel

38 x 57 cm

Dibujo de los pensamientos,
como escritura, del poeta
que expresa su anhelo por el
contacto físico con su ama-
da. Dibujos en el aire de estos
pensamientos, preguntas y
emociones. Una larga espe-
ra... a la izquierda en blanco.
Hombre y mujer representa-
dos con dibujos formados con
cuerdas. Él más presente, ella
más etérea. Él imagina que la
tiene a su lado. Desea el con-
tacto. Su mano la toca.

MÓNICA CERRADA MACÍAS

Mónica Cerrada es Profesora del Departamento de Escultura y Formación Artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid desde 2007. Doctora en Bellas Artes por esta Universidad, se licenció en dos especialidades, Escultura y Pintura, y es Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, en Artes Aplicadas de la Escultura.

Compagina la docencia con la creación artística participando en Ferias de Arte Contemporáneo como *Luxembourg Art Fair* o Art Marbella. Ha realizado ocho Exposiciones Individuales y más de noventa Colectivas en Museos, Galerías de Arte y Salas Nacionales e Internacionales como el IVAM: Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, el Museo Casa de la Moneda, Madrid, el Museo Antonio López Torres, Tomelloso, el China Numismatic Museum, Beijing, el National Archaeological Museum, Sofía, Bulgaria, la Jadite Galleries, Nueva York o la Sala Arvore, Oporto, Portugal, participando en el *III Encuentro Internacional de Artistas*.

Ha recibido cuatro Becas, dos de ellas de Creación Artística de obra personal, seis Premios y tres Menciones de Honor. Su obra está en Colecciones públicas y privadas como el Ministerio de Fomento de España y la Colección de Paradores de España.

Ha participado en diversos Proyectos de Investigación como "Intervenciones Artísticas en el Entorno Urbano. Investigación Plástica y Medios de Difusión Social", o en "Propuestas de Intervención Artística en la Ciudad de Móstoles", así como en Proyectos de Innovación docente en su facultad.

Participa en Congresos y ha sido Ponente y Miembro del Comité Científico en la «Conferencia Internacional Campo Adentro – Arte, Agricultura y Medio Rural» realizada en el Museo Centro de Arte Reina Sofía, donde dirigió el Grupo de Trabajo 4: «Experiencias sobre el territorio» sobre intervenciones escultóricas y artísticas en la naturaleza y en el entorno rural.

Es miembro del Grupo de Investigación Arte, Tecnología y Compromiso Social de su Facultad.

Marta de Cambra

Agitación

2020

Técnica mixta, dibujo sobre papel y acetatos

23cm x 20 cm.

AUSENCIA DE AMOR

Mis dibujos representan la imagen de la intranquilidad generada por la ausencia del amor al amado donde la agitación del pensamiento, esos pasos de loco por el aire arrastran el rostro ausente ante el invisible velo de la nostalgia y el deseo. Sumidos en los sueños de aquello imaginado.

MARTA DE CAMBRA

Nace en Barcelona. Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto nacionales como internaciones, entre las que cabe destacar la II Bienale Internazionale dell'Arte, Florencia. Mariano Benllure en Conde Duque. Arte 10. Madrid. miniCASTRA 2016 Slovenia.

Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas: Centro Cultural Palacio del Velloso. Ayllón. Fábrica de Cerámica de Sargadelos. Ayuntamiento de Alcorcón. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. Ayuntamiento de Majadahonda. Universidad San Pablo CEU. Centro Cultural Villanueva de la Cañada. Madrid.

Ha recibido diversos premios: Premio de Escultura de la Diputación de Segovia. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Medalla de escultura Mateo Inurria, 73 Salón de otoño. XXVIII Premios Francisco Ginés de los Ríos a la Mejora de la calidad educativa.

Actualmente compagina su labor artística con la docencia, como profesora de Enseñanza Secundaria y Profesora Asociado de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.

Líneas de investigación:

Proyectos de creación interdisciplinar a través de la ópera.

Es miembro del Proyecto Innova-Gestión-Calidad "Patrimonio Artístico" de la Facultad de Bbaa de la UCM, desde el año 2016.

José Carlos Espinel

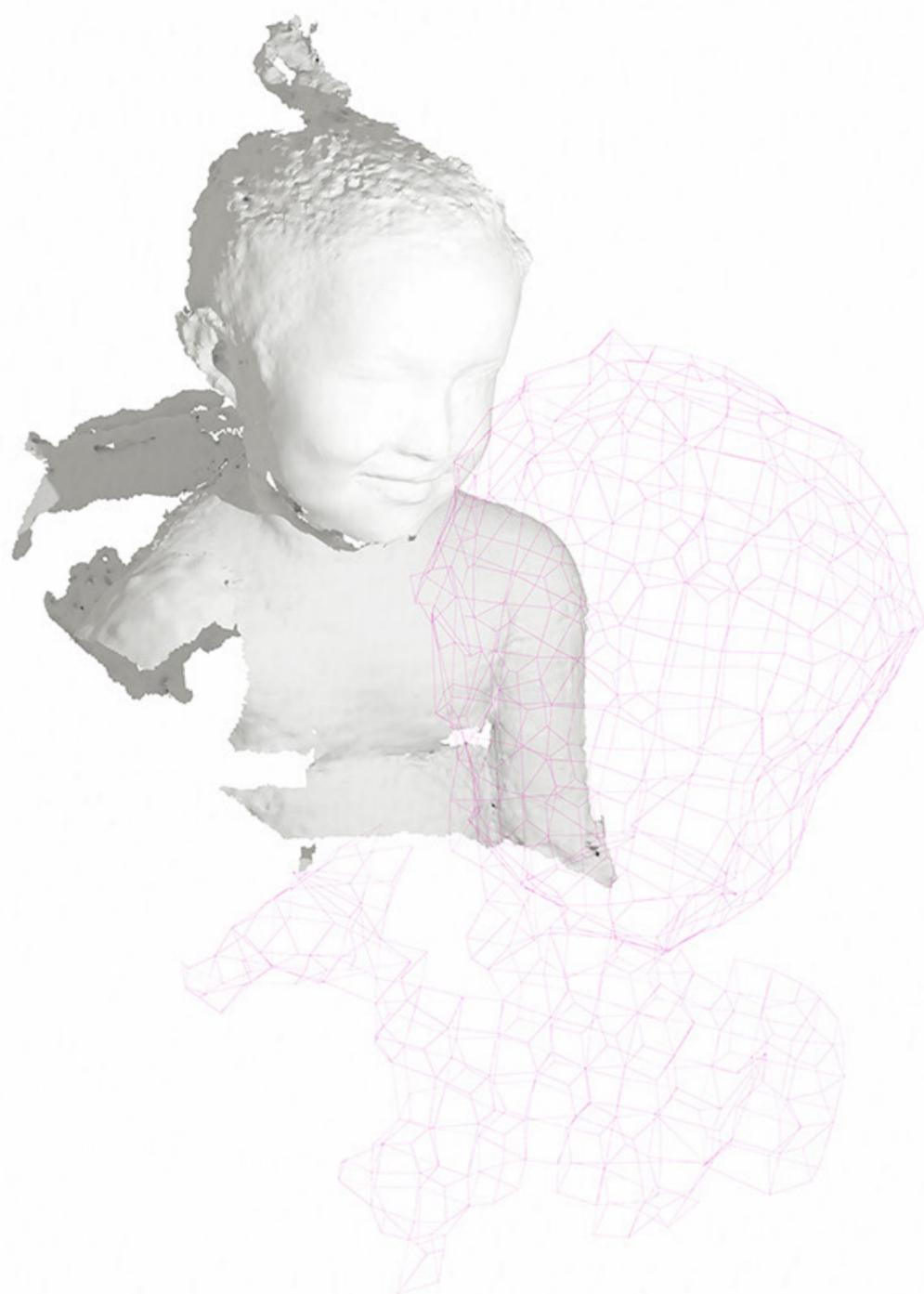
Evocación IV

2020

Grabado digital sobre papel de 300 gr.

42 x 29,7 cm.

5/25

EVOCACIÓN

La obra Evocación IV trabaja los retazos que surgen en nuestra mente al recordar a las personas que han marcado nuestra vida. El amor, como sentimiento que nos une a esas personas, hace que los momentos se graben en nuestra memoria, construyéndose una suerte de imagen entre tridimensional y bidimensional, entre completa e inacabada, que solo nuestra mente puede recrear y completar para recordar, ante su ausencia, a un ser querido.

JOSÉ CARLOS ESPINEL

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, realizó el Master en Arte, Creación + Investigación en el año 2008 en la misma universidad. Fue beneficiario de una beca de investigación en la Universidad de California donde cursó un año del prestigioso programa de posgrado en Digital Arts & New Media. En California tomó contacto con la electrónica, la robótica y las tecnologías digitales aplicadas a la creación artística. En 2015 defendió su tesis doctoral, enfocada en el estudio de las tecnologías de impresión 3D aplicadas a la creación escultórica de pequeño formato y el relieve. Es profesor del Departamento de Escultura y Formación Artística de la Facultad de Bellas Artes de la UCM desde 2016.

Forma parte del colectivo artístico-científico internacional The Algae Society y del grupo de investigación complutense Arte, Tecnología y Compromiso Social, participando en congresos, proyectos de investigación y exposiciones a nivel nacional e internacional, con instituciones como la Universidad de California o el colectivo The Algae Society.

Sus creaciones se mueven entre el arte sostenible (ecología y justicia social) y las nuevas tecnologías, buscando siempre la conexión entre la evolución tecnológica y social.

Concha García González

-50.4833355, -73.05

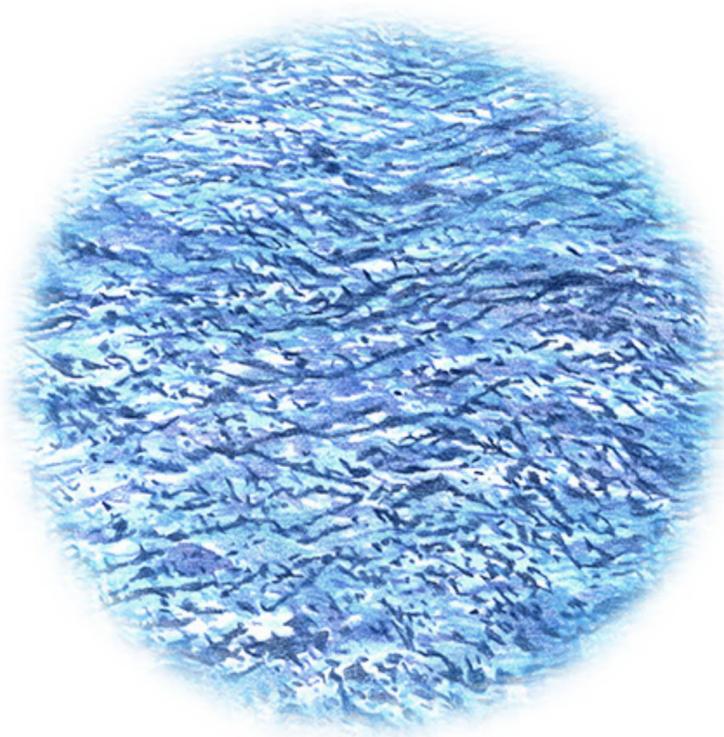
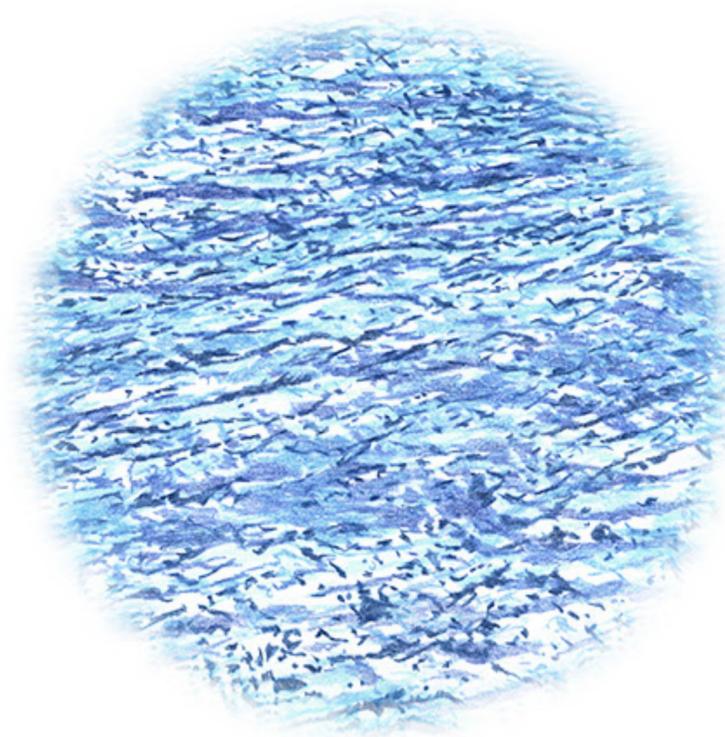
2020

Impresión sobre papel Hahnemühle
Matt Fibre 200 gr. de dibujo realizado
con lápices de colores tratado digital-
mente.

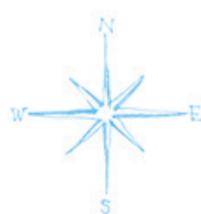
70 x 50 cm.

50°27'54.36"S
73° 3'14.53"W

50°28'11.74"S
73° 2'28.99"W

"...para ser escuchado por el espectador, preferiblemente con auriculares..."

"-50.4833355, -73.05"

Este trabajo forma parte de un trabajo más extenso que investiga e imagina la evolución y transformación de la superficie o "la piel" del glaciar Perito Moreno, situado en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, Argentina. Al ser observado desde Google Earth y utilizando el registro histórico de imágenes, observamos que nos encontramos ante algo vivo y cambiante. "-50.4833355, -73.05" recoge la suma de las trazas de las grandes masas de hielo que lo conforman sobre el llamado Canal de los Témpanos, y, por tanto, su evolución en los emplazamientos concretos definidos por medio de coordenadas GPS "oficiales", es decir, longitud y latitud expresadas en decimales. Utilizando un código de representación espacial para llevar a cabo una representación cronológica, se ha utilizado el tono más claro para definir la conformación de la superficie del glaciar en el momento más alejado en el tiempo del que está publicado registro con imagen de alta resolución (año 2010) y el tono más oscuro para las trazas más cercanas en el tiempo (año 2018). El resultado es, pues, la representación de un lugar nuevo, donde coexisten tiempos diferentes que conforman su relieve.

Se acompaña de una pieza sonora realizada y publicada en el año 2017 a la que se accede escaneando el código QR adjunto a la página web del proyecto que la alberga. En la pieza, realizada para ser escuchada con auriculares, se imagina cómo será, escuchado bajo el agua helada, nadando a su lado, el posible "lamento" del glaciar, por la creciente y progresiva pérdida de masa, debida al calentamiento global y cambio climático.

CONCHA GARCÍA GONZÁLEZ

Su trabajo se centra en la investigación y cuestionamiento de asunciones comunes sobre el espacio, público y privado: cómo se construye, los bienes que lo configuran y su accesibilidad, con un acercamiento transdisciplinar y centrado en el llamado Antropoceno. Utiliza para ello el sonido y diversas técnicas para introducir la dimensión temporal y cinemática en la imagen: animación de dibujos, animación 2d y 3d e integración en imagen real. Trabaja con un enfoque acusmático del material sonoro, entendiendo el sonido como modelador y generador de identidades y contextos, así como expresión de sistemas de producción de espacio. Utiliza estrategias conceptuales como recontextualización, descomposición y re-composición y de imágenes, ambientes y paisajes sonoros, con un enfoque centrado en la agencia de lo material. Desde un punto de vista teórico, investiga las condiciones de transformación de las asunciones sobre espacio real y la creación de espacios simbólicos, explorando campos semánticos ambiguos, inestables, efímeros, transitorios y en constante metamorfosis.

Ha trabajado como modeladora y directora artística en productoras de animación 3d, participando en proyectos de investigación para el desarrollo de la sociedad de la Información. Ha desarrollado su labor investigadora en el ámbito del sonido en centros como Musiques et Recherches (Belgique), ha sido beneficiaria de diversas becas y ayudas, como las Ayudas a la Investigación y Creación artística de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, Art for Change de La Caixa. Su obra ha sido mostrada en España, Portugal, Bélgica, Marruecos, Rumanía, Turquía, Argentina, EEUU, participando en diversos congresos nacionales e internacionales.

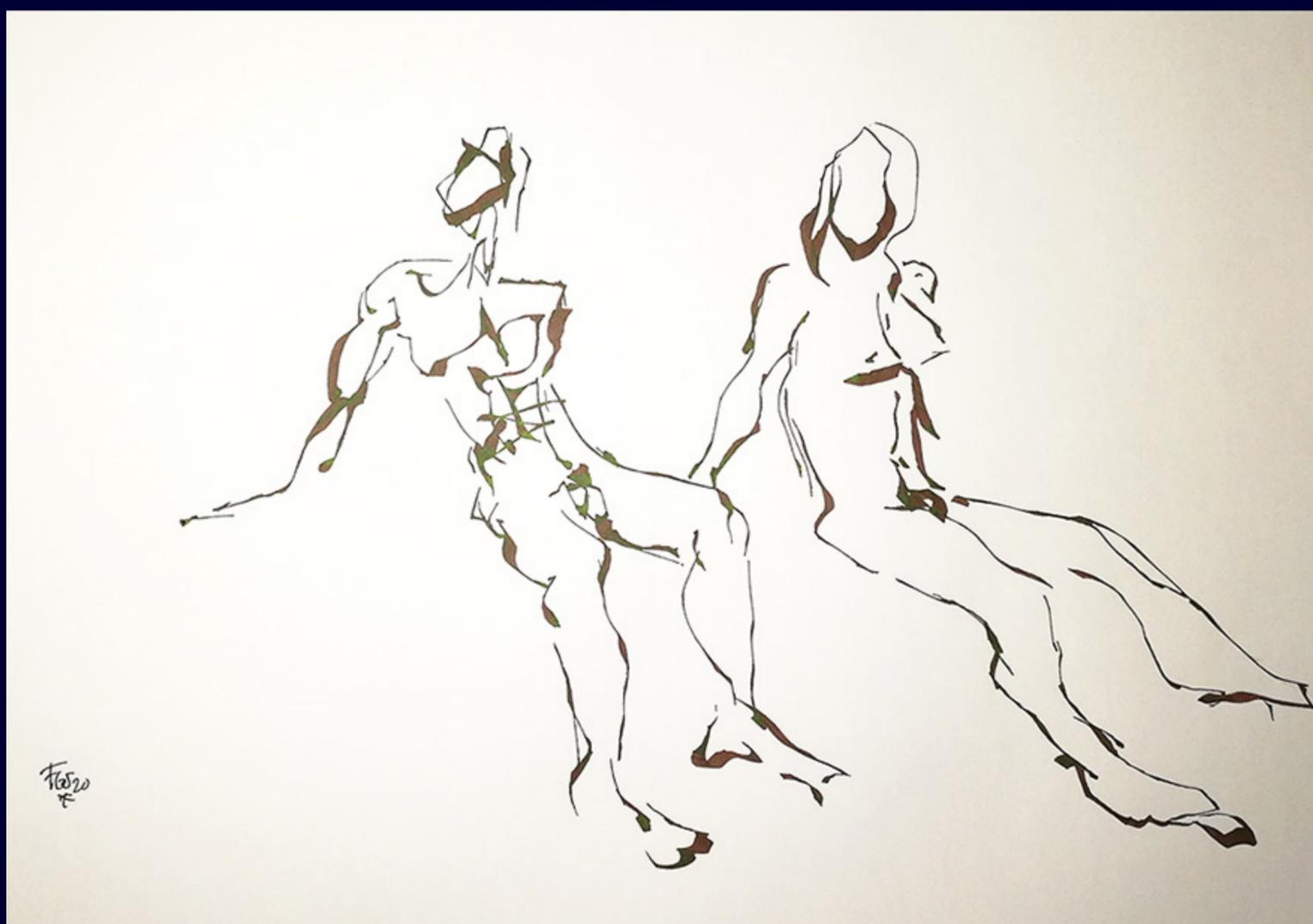
Francisco Gómez Jarillo

Ya estamos

2020

Tinta Lamy roja mezclada con negra indeleble de Sailor aplicada con Pilot Parallel Pen del 6.MM sobre folio de escritura.

29,7 x 42 cm.

Ya estamos es un dibujo de lo que para mí es el paso siguiente al poema AUSENCIA DE AMOR.

"Ya estamos"

Ya están juntos, costado a costado,
ya no hace falta que busquemos, lo tenemos al lado.
Prefiero romper la angustia,
tenerlo finalizado, haberlo logrado.
Ya están juntos, ya estamos.

Dibujándolo me quedaba más tranquilo, viendo que algo termina bien, en este mundo que todo se enreda y demasiadas veces no concluye en amor.

FRANCISCO GÓMEZ JARILLO

Nacido en Madrid en el 1967, Doctor en Bellas Artes por la UCM y Arquitecto Técnico por la UPM es profesor del Departamento de Escultura y Formación Artística de la Facultad de Bellas Artes de Madrid en la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo clases en Grado y Máster, ha sido profesor anteriormente en la Universidad Rey Juan Carlos en el Grado de Bellas Artes y en el Politécnico de la Universidad Alfonso X en la licenciatura de Arquitectura desde 1999, es miembro del grupo de dibujantes Urbansketch y ha organizado numerosos encuentros de dibujo en España en el movimiento internacional Sketchcraw siendo una de sus líneas de investigación el dibujo relacional.

Margarita González Vázquez

La piel de la huella

2020

Photogravure y Chine Collé

40 x 53 m. (huella) / 54 x 67 cm. (papel)

1/5

La "Piel de la Huella" es una construcción en la que, a través de la memoria de la imagen de los afectos, se reconstruye una evocación, un olor que remite a aquello que puede sentirse cerca sin estar presente.

La conexión entre esta obra y el poema de Juan Gelmán viene dada por esa especulación que se transluce del texto del poema. A partir de una pregunta se formula una respuesta que, sin ser concreta, alude a un sentimiento de pertenencia que no admite dudas o vacilaciones, que se aparece a todas luces incuestionable.

El reconocimiento de ser uno viene dado, también, por el deseo de ser en el que uno se proyecta, el que uno imagina. Por ello, ese verso del poema en el que se expresa *seré lo que debiera* alude a cómo el registro de lo amado se convierte, también, en el registro de uno mismo en un espacio afectivo acogedor.

Imaginar esta obra en otros contextos, suponerla en un espacio amigo pero lejano no deja de ser también, en cierto modo, una forma de cotejar cómo los afectos íntimos resuenan en otros espacios sin perder su identidad, pero sumando nuevas miradas. Desearía que esta obra activase otros afectos, recordase otros paisajes queridos a su vez de otros que a su vez se reconocen en aquellos que aman.

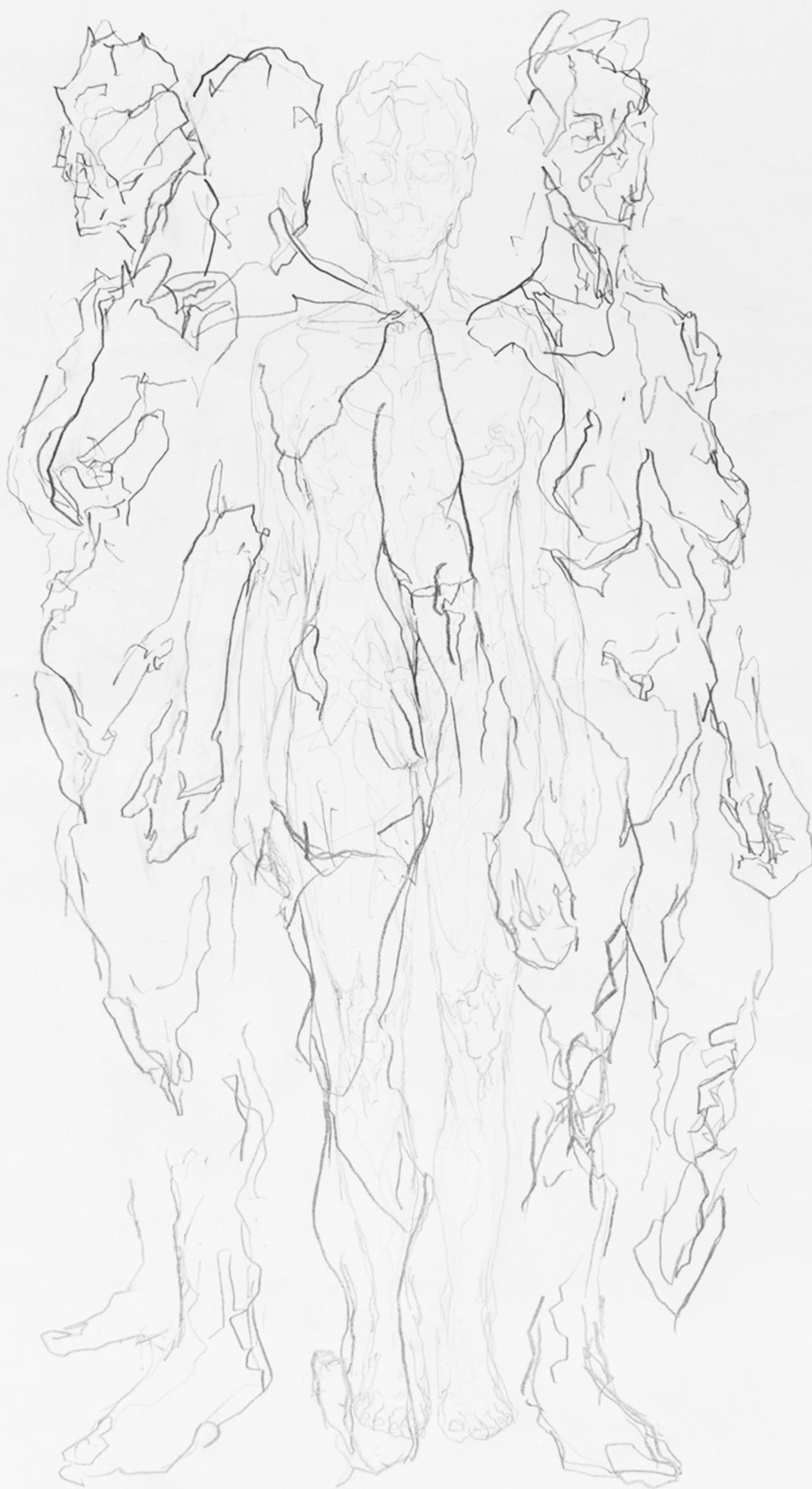
MARGARITA GONZÁLEZ

Margarita González, (San Fernando de Cádiz, España, 1974), es Doctora en Bellas Artes por la UCM. Imparte asignaturas de grabado y dibujo en la Facultad de Bellas Artes desde el año 2007.

En la actualidad compatibiliza su labor docente con la de editora de obra gráfica contemporánea en Benveniste Contemporary, galería de arte contemporáneo en la que, junto a Dan Albert Benveniste, edita, expone y participa en ferias de arte internacionales con artistas de reconocido prestigio nacional e internacional. Pertenece a la asociación internacional de editores de obra gráfica IFPDA (International Fine Print Dealers Association) y es además miembro de IMPACT, conferencia internacional para la discusión crítica de la obra gráfica.

Margarita González ha establecido una red de colaboración internacional en la investigación y difusión gráfica que comprende la relación con instituciones en países como Italia, Gran Bretaña, Noruega, Irlanda, Grecia, Portugal, EEUU, Finlandia, Argentina, Polonia y Bélgica, participando en congresos y publicando libros y artículos específicos de arte y procedimientos de dibujo y gráfica contemporánea.

David Carpio Alcaraz
No man's land
2020
Grafito sobre papel
68 x 49 cm.

David Carpio Alcaraz

Tomando como punto de partida el poema de Juan Gelmán, esta propuesta intenta establecer un puente con el observador. A través de la superposición de imágenes de cuerpo de mujer con diferente grado de definición, se desdibuja la materialidad del objeto representado.

No man's land, establece un espacio; esa tierra de nadie, hacia donde el dibujo y su potencialidad nos puede conducir. Un espacio libre de ataduras que, al igual que en el poema Ausencia de amor, queda tan cercano y tan lejano al mismo tiempo.

Se pretende hacer una reflexión sobre la concepción misma del uso del dibujo como herramienta de transmisión, así como la viabilidad y legitimidad de su mensaje.

DAVID CARPIO ALCARAZ

Artista plástico y visual. Ejerce actualmente como profesor asociado en el Dpto. de Escultura y Formación artística en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, haciéndolo anteriormente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza. Su práctica artística gira entorno a la concepción monstruosa en la representación del individuo, así como el uso de estrategias de fragmentación en el sujeto. Su obra se ha expuesto en ámbito nacional e internacional en espacios como: Centro de Arte Complutense (C arte c), en el Museo de Traje de Madrid; la galería New Gallery de Madrid; la Sala Santa Inés de Sevilla, sede de Iniciararte de la Junta de Andalucía; l'Institut du Monde Arabe de París; el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) y El Palacio Ducal de Medinaceli entre otros muchos. Y su obra ha sido expuesta en Ferias de Arte como: JustMad y Art-Sevilla. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas indexadas y ha contribuido con varios capítulos de libro en diferentes publicaciones.

Ana J. Revuelta

Nadie es una isla. Argentina. Río de La Plata.

1999-2020

Diapositivas superpuestas. Impresión con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle.

A2. 42 x 59,4 cm

1/2 P/A + 3 *

* 1 de 2 pruebas de artista con estas medidas y materiales, además de la tirada de 3 ejemplares de gran formato.

En 1999, con tan solo 19 años, tuve la necesidad de irme lejos. Todavía vivía uno de los hermanos de mi abuela que emigraron a la Argentina y toda la familia que crearon allí después de la guerra. Aunque les acababa de conocer, me acogieron como a una más de la familia pero, al igual que el poema de Gelmán, quería conocer lo que había a nuestro costado, su territorio, Sudamérica. Mis límites a través de las fronteras de Argentina. Cargada con mi mochila de la facultad de bellas artes que contenía poco más que película fotográfica, comencé a viajar sola.

Gracias a esta propuesta, he vuelto a abrir aquellas cajas de diapositivas, que siempre serán mi viaje iniciático, mi gran reportaje, pero, sobre todo, mi forma de entenderme desde el otro. Veinte años después estoy definiendo estos recorridos bajo el título común *Nadie es una Isla*, un proyecto en proceso que habla de un aislamiento geográfico, personal, político, ecológico en cada uno de mis viajes. Mi primera deriva comenzó en el Delta del Tigre cuyas aguas comparte con Uruguay y surcan el río de La Plata hasta la frontera triple con Brasil y Paraguay. En busca de una imagen que defina esta frontera, me encontré con diapositivas mezcladas y que, superpuestas, realmente hablan de esa imposibilidad de definir nuestro costado. Crucé y regresé de Bolivia a través de los cauces secos de mil colores de Jujuy y las inmensas salinas desde el, entonces carguero, *Tren a las Nubes*, que me llevó por los Andes hasta Chile. Agua evaporada, que ya entonces vaticinaba mi búsqueda de islas imaginarias.

A través de la poesía de Gelmán, he podido construir la primera frontera que crucé, el motivo y el origen de mis viajes, y devolver a aquella tierra la idea que desde entonces me ocupa: *No somos una isla* (1999 Argentina – En curso, 2020 Madrid).

ANA J. REVUELTA

Desde que se licencia en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2003, Ana J. Revuelta trabaja como fotógrafa profesional con encargos comerciales y como fotógrafa artística exponiendo tanto en España como en el extranjero. En 1999 realiza su primer reportaje fotográfico por las fronteras de Argentina sentando las bases de su interés por los límites que separan los diferentes tipos de islas que fotografía. En 2007 comienza el proyecto *Inside Windows*, una serie de fotomontajes a modo de diario que atraviesan toda su obra y que dan origen a su investigación en materia de autobiografía.

Durante su beca de investigación FPU, realiza estancias en Londres y Nueva York y, en 2013, obtiene el título de doctorado europeo por la UCM con la tesis titulada *La Autobiografía en la Fotografía Contemporánea* y en 2018, se acredita por la Agencia Nacional de Investigación ANECA.

En 2015 asume la coordinación editorial de *EXIT Imagen y Cultura*, galardonada con el premio Lucie a la mejor revista de fotografía internacional y también como redactora de la revista digital de arte contemporáneo Exit-Express.

En 2017 deja la coordinación de EXIT con quien sigue colaborando para centrarse en la docencia y en proyectos de gestión cultural (exposiciones como *Herbarios Imaginados*, 2020) o editoriales (como editora de la revista de moda CSDDMMag).

Ha impartido docencia universitaria oficial en grados y posgrados de diseño de moda, diseño gráfico, bellas artes y animación en universidades privadas y en las públicas USAL, UPM y UCM. Actualmente compagina la práctica artística e investigadora con la docencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid como profesora ayudante doctora.

Tintado papel, desdoblado de ausencia y fino como la línea que separa el cuerpo del territorio, oscurece.

David Llorente Ávila
Archivo de sembrados y postales
2009
Foto aguatinta
14 x 9 cm

DAVID LLORENTE ÁVILA

David Llorente Ávila. Madrid, 1975. Artista plástico e investigador. Profesor Asociado (Departamento de Escultura) facultad de Bellas Artes UCM. Grupo investigación La docencia como practica artística.

Premios, becas y subvenciones recibidos. 2009. Finalista Red Itiner Madrid. *Anatomía Comparada*. Exposición anual itinerante por la CAM. 2007. Residencia/Beca Ayllón de Escultura UCM. Segovia. Premio Museo de Arte Contemporáneo de Ayllón, Segovia. Beca Séneca Sicue. Universidad de Barcelona. Residencia. Museo di Arte nella Natura "Opera Bosco" Roma. 2006. Beca Erasmus. Accademia Belle Arti di Roma. Beca Caja Madrid (estudios en Roma). 2005. Primer Premio. Monumento público Homenaje a las Bordadoras. Colmenar Viejo, Madrid. Segundo premio. Monumento Quijote. Museo Municipal Alcázar de San Juan. Ciudad Real. Finalista del Certamen Arte Joven Latina 2005. Ayuntamiento de Madrid. 2002. Primer Premio. VI Certamen de Escultura Taurina. Colmenar Viejo, Madrid.

Obra. Mi trabajo se centra en el campo de la instalación que va desde la escultura hasta la obra gráfica. Fundamentalmente presento piezas que, desde una perspectiva conceptual abordo bajo preceptos de cierto expresionismo. Siento predilección por la obra múltiple en formato pequeño. Podéis encontrar algunas de mis obras en el Museo al Aire Libre de Torrecañavese en Turín; en el Museo de Arte Contemporáneo del Palacio Obispo Vellosillo de Ayllón, Segovia; en el Museo Arte Nella Naturade Calcata de Roma; en el Museo de Guarda, en Portugal; en la Fundación Caja Ávila y en la Dirección de Archivos, Museos y Bibliotecas de la CAM; y un Monumento Público patrimonio de Colmenar Viejo, Madrid.

Exposiciones: En 2019 cabría destacar las muestras en la Galería Antonio de Suñer de Madrid; en la VIII Bienal Internacional Arte Textil Contemporáneo WTA UCM y en el Salón de Otoño del Museo de Guarda en Portugal. En 2018 Entrelazados, Galería Antonio De Suñer, antigua Galería SEN.

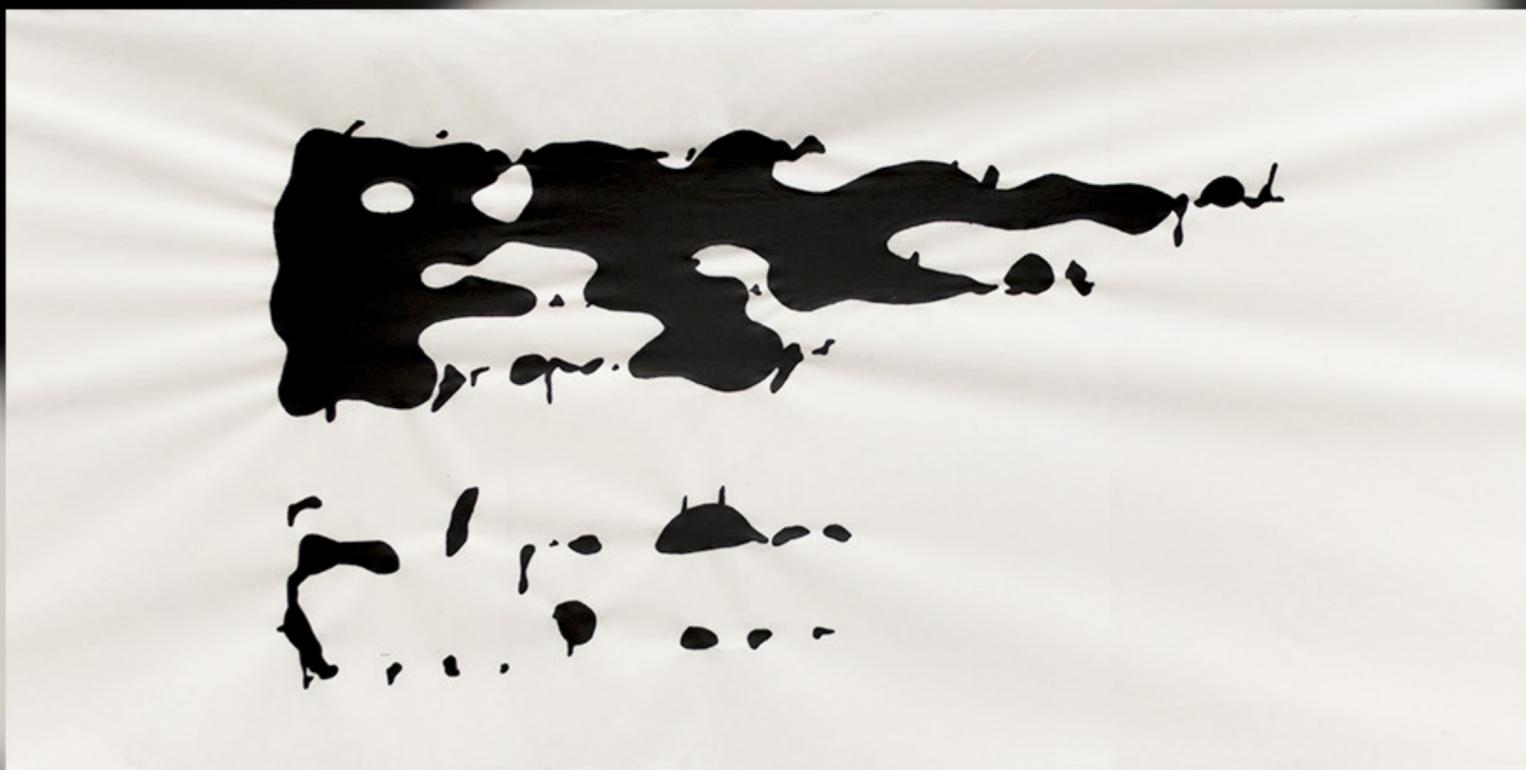
Javier Mañero

Estallar el cuerpo, disolver la escritura

2020

Dibujo sobre papel caligráfico de arroz, tinta china.

70 x 35 cm.

Estallar el cuerpo, disolver la escritura, contiene el texto poético de Juan Gelmán y al mismo tiempo -como parte de él- una propuesta de acción sobre el mismo: la idea de disolver. Una idea que es tanto física, en relación a la propia visualidad de su grafía sometida a un proceso de disolución, como metafórica, en relación al poema, pues cuando estalla el cuerpo, la escritura, como sujeto, retrocede y desaparece.

El poema de Gelmán fue inicialmente agenciado desde una apropiación caligráfica. Así, diez veces fue manuscrito en su integridad y diez veces borrado sobre una única hoja de papel. De esta actividad surge, tras varios filtros y operaciones mecánicas, una forma disuelta de lo escrito, algo tal vez similar a los borrones de tinta o puede que a cualquier mancha aleatoria cargada de sugerencias. Formas al mismo tiempo precisas e informes que quisieran contener el sentido de la estrofa de la que surgen, en especial de aquel: *... me estalle el cuerpo ... comido entonces dulcemente ... pedazo por pedazo.*

El papel que recoge el resultado no es ya el que soportó, a modo de castigo escolar, la escritura diez veces repetida y borrada, sino un finísimo papel caligráfico de arroz que es traspasado por la tinta, a duras penas sujeta a unos contornos. El medio fluido de la tinta provoca contracción en el papel, ondulaciones, tiranteces que aportan materialidad al dibujo, tanta como su naturaleza frágil y algo traslúcida.

Estallar el cuerpo, disolver la escritura es apenas un gesto entre los infinitos posibles acerca de un texto contenido y esencial sobre el amor y su premura. Un gesto en definitiva aleatorio, pero derivado de un proceder sistemático y meticuloso, beckettiano, acerca del poema, de su interior y de su exterior, de su significado y de su significante.

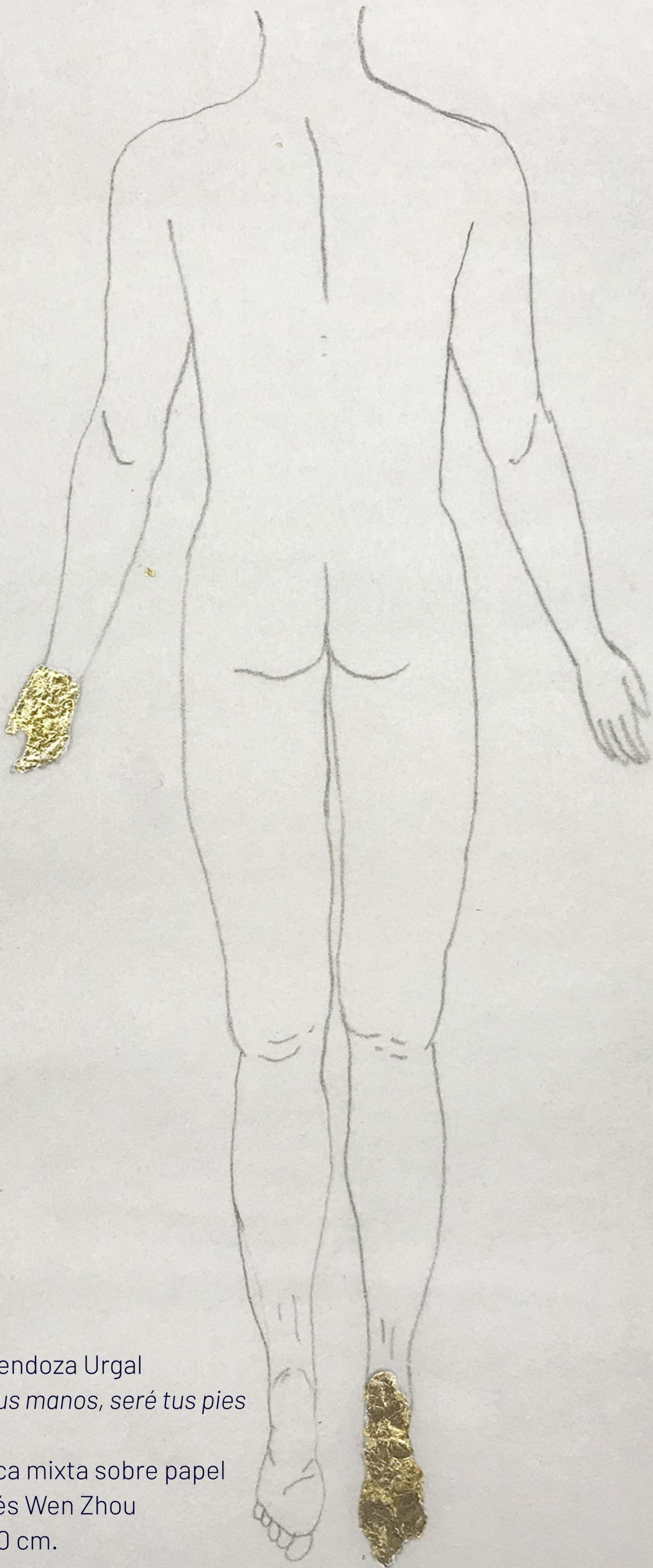
JAVIER MAÑERO

Javier Mañero Rodicio (Gijón, España) Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Docente desde 2001 en varios centros universitarios, sobre todo en el campo de la escultura y los proyectos artísticos. Actualmente es profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UCM donde ha coordinado su Máster en Investigación en Arte y Creación.

Desarrolla una investigación historiográfica y crítica sobre arte del siglo XX y actual, centrada, por una parte, en la escultura y la estética de entreguerras a través de las revistas, con especial atención a los ámbitos del surrealismo entendido como arqueología de la posmodernidad (p. ej. *Acción surrealista y medios de intervención. El surrealismo en las revistas*, 2014; *A vueltas con el orden. Mito y modernidad entre la felicidad y el síntoma*, 2017), y por otra, en la teoría y práctica artística contemporánea, interesándose por arte público y relacional, así como por prácticas de Arte y naturaleza (p. ej. *Desde el yacimiento. Discurso arqueológico y arte contemporáneo*. 2014)

Inicia su actividad como artista visual vinculado a la Galería Magda Bellotti, en cuya sala y espacios de ARCO expuso individual y colectivamente. Posteriormente ha sido autor de proyectos de escultura pública como, entre otros, *Jardín de Planetas* (2003) o *Ahora el cielo* (2017) y ha expuesto individualmente, p. ej. «*Iluminaciones (y unas sombras)*» (2014), así como en proyectos expositivos compartidos como *Humm... Tree!* (2016) Participa habitualmente en proyectos expositivos colectivos, el último: *Refugio. La humanidad en tránsito con la instalación escultórica Escapada* (12/2019)

Sus intereses investigadores y artísticos se reúnen alrededor de una noción ampliada de la escultura, desde su práctica y su criticismo, procurando siempre una inmediata aplicación docente.

Mar Mendoza Urgal
Seré tus manos, seré tus pies
2020
Técnica mixta sobre papel
japonés Wen Zhou
60 x 40 cm.

“Su cuerpo estaba dividido: por una parte, su propio cuerpo –su piel, sus ojos–, tierno, cálido, y, por la otra, su voz, breve, contenida, sujeta a accesos de distanciamiento, su voz, que no daba lo que daba su cuerpo.”

Roland Barthes

Fragmentos de un discurso amoroso (cap. “El cuerpo del otro”)

Y todo lo hace el amor.

Los pequeños gestos.

El poco a poco y el menos es más.

Un café a media tarde, con horchata, por favor.

Un masaje, en las manos, en los pies. Con oro.

Lees en un banco y esperas a que llegue, el sol, y te acaricie.

El proceso.

Un camino largo, o corto.

Llegas al final o no.

Aprendes bailando con los pies y con las manos. Con oro.

No hables. Ríe. Lloras. Y duermes si puedes. Habla.

Te tumbas en el sofá y esperas a que llegue, el sol, y te acaricie.

Y mientras, no sabes nada. No quieres saber nada.

Pero lo sabes, todo, o casi todo.

Alguien te da sus manos, te da sus pies. Con oro.

MAR MENDOZA URGAL

Doctora en Bellas Artes por el Departamento de Dibujo I (Dibujo y Grabado) de la Universidad Complutense de Madrid, y profesora en la misma facultad desde 2006. Compagina la docencia en Grado en Bellas Artes y en el Master en Investigación, Arte y Creación, con su labor como Coordinadora del Grado en Bellas Artes de la UCM. En la actualidad es miembro del grupo de investigación *Dibujo y conocimiento: estudios interdisciplinares sobre las técnicas y prácticas artísticas*, con el que ha participado en publicaciones científicas de relevancia. Ha participado como miembro en varios Proyectos de Innovación Educativa y Mejora de la Calidad Docente y en varios Proyectos para la Innovación y Mejora de la Gestión de la Calidad, UCM.

Ha publicado distintos artículos en revistas especializadas, además de participar en distintos capítulos de libros. Y colabora habitualmente como revisora externa de revistas indexadas.

También participa de forma habitual en congresos nacionales e internacionales y ha impartido distintas conferencias dentro del ámbito artístico y docente.

Directora de TFM y tutora de TFG. Forma parte habitualmente de numerosos tribunales de Tesis, TFM y TFG de la Universidad Complutense de Madrid y de otras universidades. Coordinadora del espacio expositivo Armarios y Vitrinas, perteneciente a la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Y comisaria de varias exposiciones.

Cuenta con exposiciones individuales en el ámbito nacional y ha participado en numerosas exposiciones colectivas en el ámbito nacional e internacional.

Raquel Monje

Heritage (II)

2020

Grafito y pirograbado sobre imagen digital

29,7x42 cm.

Echar raíces y tener alas al mismo tiempo. A qué seguir temiendo. Hace falta quemarse para dibujar el camino que conecte nuestras distantes historias. Hoy, aquí, en este punto exacto donde la luz traspasa y convive con la erosión del fuego, el papel recoge nuestras vacilaciones, las del (cuerpo) pasado hecho añicos. Dos puntos de fuga, una casa y tanta luz. A qué seguir esperando.

RAQUEL MONJE

Doctora en Bellas Artes por la UCM con la tesis: "Habitar (en) el aula. Propuesta pedagógica integradora en el ámbito universitario bajo parámetros de arte contemporáneo". Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado.

Compagina la docencia en el grado en Bellas Artes y en el Máster de Investigación Arte y Creación en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, con su labor de gestión como Vice-decana de Estudios y Planificación Docente. Participa anualmente en Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente y Proyectos de Innovación y Mejora de la Gestión de la Calidad de la UCM. Y pertenece a los grupos e investigación: "Dibujo y conocimiento. Estudios interdisciplinarios sobre las técnicas y prácticas artísticas" UCM y "Lenguaje visual y diseño aplicado" Universidad de Málaga.

Sus líneas de investigación (Nuevos paradigmas en la docencia de la práctica artística/ Arte+Inclusión / diversidad / Metáforas del cuerpo / Habitar / Dibujo y gráfica contemporáneos) sustentan el desarrollo de su innovación en la labor docente y en la obra artística en diferentes formatos y su hibridación (dibujo, pintura, fotografía, escultura, instalación y obras en espacio público). Dicha producción queda recogida en sitio web propio y su trayectoria está avalada por premios y residencias artísticas obtenidos, pertenencia a colecciones públicas y privadas, aparición en catálogos y obra permanente ubicada en espacio público; habiendo participado en numerosas exposiciones colectivas, así como individuales, dentro y fuera de España.

Ana Olano Sans

S/T

2020

Acuarela, gouache y barra litográfica

57 x 50 cm

Cuerpos que se imaginan, que se sue-
ñan y se mueven con ritmos tembloro-
sos, pausados, acelerados impercep-
tiblemente con los latidos del corazón.

Ritmos de pensamientos, de dolor, au-
sencia y deseo.

Palabras ceñidas al viento, despojadas
del calor del alma, se estremecen en
el temblor de la soledad, en la que no-
sotros, huérfanos del cuerpo, perma-
necemos sumidos en un extraño sue-
ño de silencio y dolor, en el que todo
parece romperse en infinitos mundos.

ANA OLANO SANS

Natural de Las Palmas de Gran Canaria, 1969. Desde sus primeros cursos en la Facultad de Bellas Artes desarrolla una intensa actividad artística participando en diversos Simposios, Talleres y Seminarios de Arte. En 1996 comienza su investigación acerca del panorama de la escultura realizada en piedra natural, que desplegará durante varios años, primero con una beca del ICI en la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) y después en Pietrasanta y Carrara Masa (Italia), culminando en el año 2016 con su tesis doctoral *El lenguaje de la piedra y su pervivencia en la escultura actual*.

Es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2007 compaginando su docencia con el desarrollo de obra personal y con la investigación en diversas áreas plásticas que competen a la escultura como el dibujo, la cerámica, el cuerpo humano y el espacio público.

Statement

En mi trabajo como escultora la principal línea de investigación es la geometría espacial, que materializo en piedra y en otros materiales abordando también esculturas de talante figurativo sobre la re-presentación del cuerpo humano. Los materiales que elijo para esos desarrollos me interesan especialmente por su comportamiento a la luz: su calidez, estabilidad y la definición que permiten en el acabado de superficies. Con ellos trato de esquematizar el espacio en cuerpos equilibrados que se puedan recorrer con fluidez, sin trabas, manteniendo mi convicción de que "menos es más" en el intento de descifrar formas ancestrales y primarias.

Carmen Pérez González
Me comerás entonces dulcemente pedazo por pedazo
2019
Técnica mixta, acuarela y grafito
45 x 45 cm.

Me comerás entonces dulcemente pedazo por pedazo

Es una obra única, un dibujo sobre un amor no correspondido, que a una enamorada hizo estallar de deseo, con el fin de que su amada encontrara succulentos sus pedazos, como su mano cubierta de nata. La devorará y así, por fin, ella podrá formar parte de su amada.

CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ

Carmen Pérez González (Ávila, 1966) artista multidisciplinar española.

Licenciada en Bellas Artes por Pintura y por Escultura por la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutenses y doctorada en Bellas Artes por la misma facultad. Ejerce como profesora titular y directora del Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.

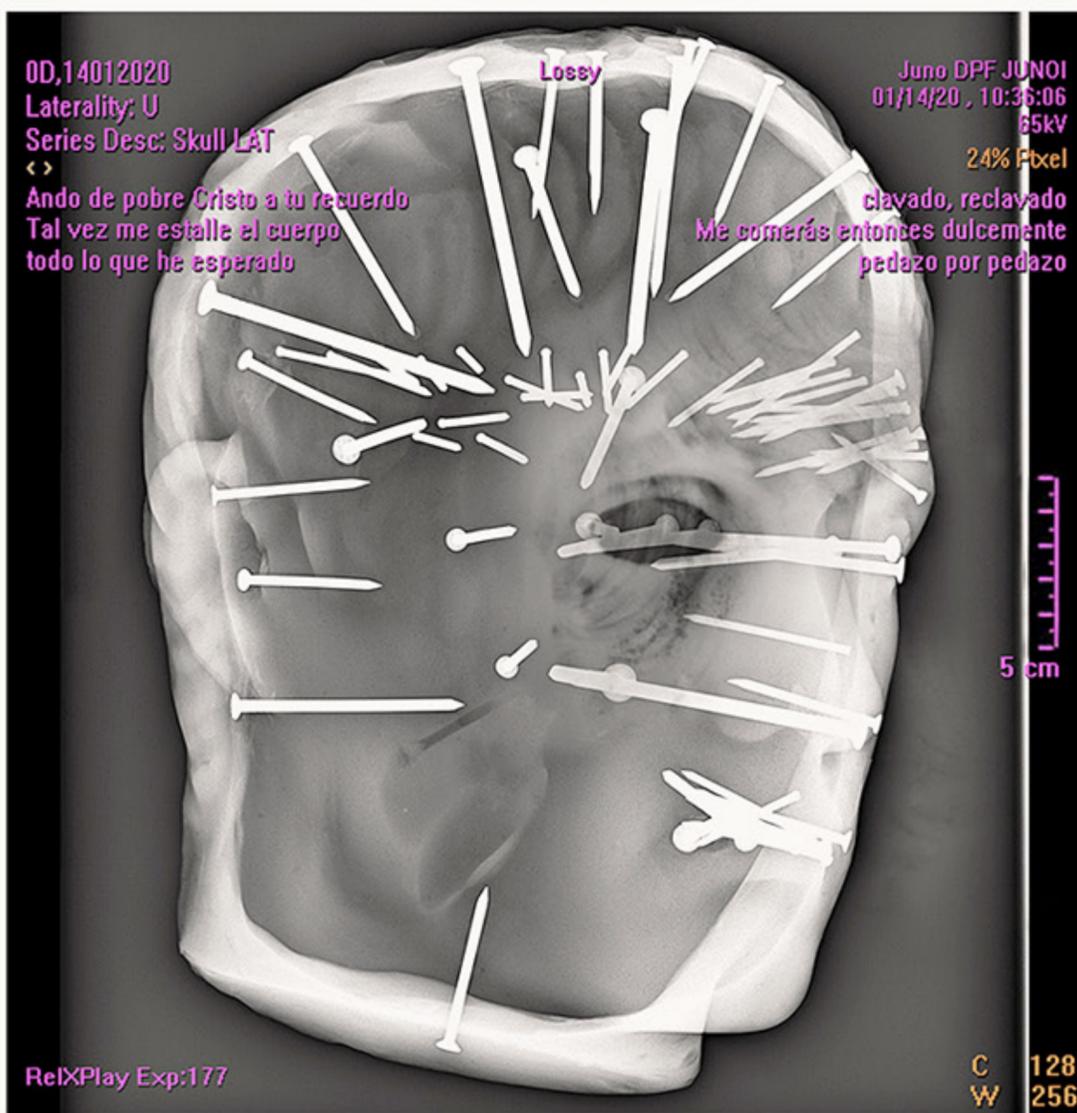
Su obra comenzó a exponerse a principios de la década de los noventa en galerías como la Galería Kreisler en Madrid y continuó su trabajo pictórico y escultórico bajo las becas fin de carrera en Ayllón y la beca pre doctoral FPI de la Comunidad de Madrid.

A finales de la década de los noventa evoluciona a temas de identidad de género y de crítica social exponiendo en Galerías como Evelio Gayubo o Tráfico de Arte y participando en Certámenes como el Autonómico de Artes Plásticas de Madrid, "In Globo" en León entre otros.

Desde la década de los dos mil sus dibujos e las instalaciones fueron entrelazándose progresivamente, con técnicas digitales, tanto en la imagen fija como con la animación. Los temas elegidos revelaban un interés por los discursos de género entorno a las iconografía femenina, así como por la violencia de los estereotipos dominantes exponiendo bajo esos argumentos en Galerías como Rina Bouwen o en El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA).

Su faceta artística se ha compaginado con la docencia, la gestión académica y con la investigación, dirigiendo el grupo de investigación UCM: Dibujo Gráfica y Conocimiento, dentro del cual participa en congresos y proyectos de investigación, así como realizando publicaciones y exposiciones a nivel nacional e internacional.

Sus líneas de investigación se concretan entorno a temas como las Ilusiones Ópticas, la Anatomía en el Arte, la Animación y el Videojuego y los Nuevos Materiales Artísticos.

Joaquín Francisco Torrego Graña

Clavado, Reclavado

2020

Impresión digital sobre papel de imagen original
50 x 70 cm. (medida de papel) 24,5 x 25 cm. (me-
dida de huella)

La pieza que presento surge del encuentro entre el poema de Juan Gelmán y mi interés plástico actual por la construcción de imágenes digitales impresas a partir de radiografías de vaciados de yeso cuyos interiores he intervenido con puntas metálicas interpretando las radiografías que se obtienen en procesos de conservación de imaginería.

Llama en especial mi atención, la relación de fragmentos del poema *Ausencia de Amor* con los cuerpos de santos y Cristo *asaetados* de clavos en sucesivas restauraciones a lo largo del tiempo.

Ando de pobre Cristo a tu recuerdo, clavado, re-clavado

El sujeto aquí representado no es santo ni cristo, es tan solo un individuo doliente, atormentado en el dolor lacerante de no alcanzar a saber cómo sería tocarte a su costado.

JOAQUÍN FRANCISCO TORREGO GRAÑA

Joaquín Francisco Torrego Graña (Madrid, 1967). Licenciado en Bellas Artes y Phd por la Universidad Complutense (UCM). Profesor Titular de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Profesor Asociado del Depto. Dibujo y Grabado en la Facultad de Bellas Artes (UCM). Compagina la docencia con la investigación y la producción artística.

Líneas de trabajo personal:

- . Rito, mito y ancestralidad. Observación y experiencia de entornos y rituales atávicos
- . Construcción de narraciones gráficas ficticias mediante post-fotografía. Su producción e impresión digital.

Pertenece al grupo de investigación *Dibujo y Conocimiento: Estudios interdisciplinares sobre las técnicas y prácticas artísticas* donde está desarrollando el Proyecto de Innovación Educativa *Observatorio de Gráficas Artísticas Contemporáneas* (2019-20, 2020-21).

Presidente

Dr. Fernando Tauber

Vicepresidente Área Académica

Lic. Martín López Armengol

Vicepresidente Área Institucional

Dr. Marcos Actis

Secretaria de Arte y Cultura

Prof. Mariel Ciafardo

Prosecretaria de Arte

Lic. Natalia Giglietti

**Director de Administración y
Planeamiento del Centro de Arte**

Lic. Pablo Toledo

Directora de Arte

Lic. Lisa Solomin

Producción y montaje

Prof. Margarita Dillon

Prof. Florencia Murace

Santiago Régulo Martínez

Diseño y comunicación

DCV Diego Ibañez Roka

DCV Pablo Tesone

Lic. Lisa Solomin

DCV Inés Ward

Fotografía

Luis Migliavacca

**CENTRO
DE ARTE
UNLP**

Calle 48 entre 6 y 7, La Plata
[54] 221 6447131
centrodearte.unlp.edu.ar

info@centrodearte.unlp.edu.ar

 @centrodearteunlp

 @centrodearteunlp

