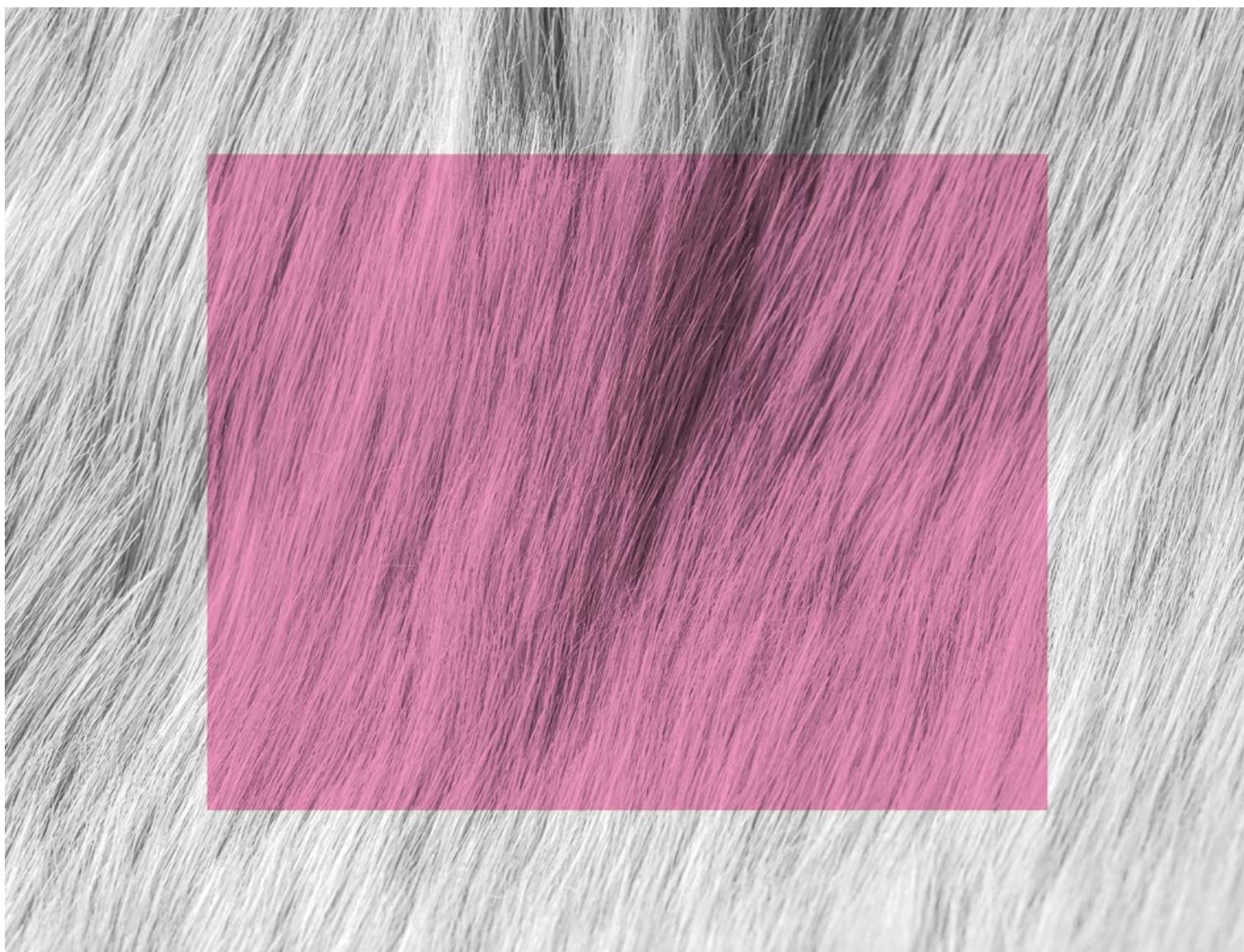

AYUDAS **INJUVE** PARA LA **CREACIÓN JOVEN 2019**

DIRECTORA GENERAL
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
María Teresa Pérez Díaz

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN
DE PROGRAMAS
Tania Minguela Álvaro

JEFA DEL ÁREA DE CREACIÓN
María de Prada López

JEFA DEL SERVICIO DE CREACIÓN
Natalia del Río López
COORDINACIÓN EDITORIAL
Daniel Silvo

TRADUCCIÓN: Deirdre B. Jerry.
Traducciones para las artes

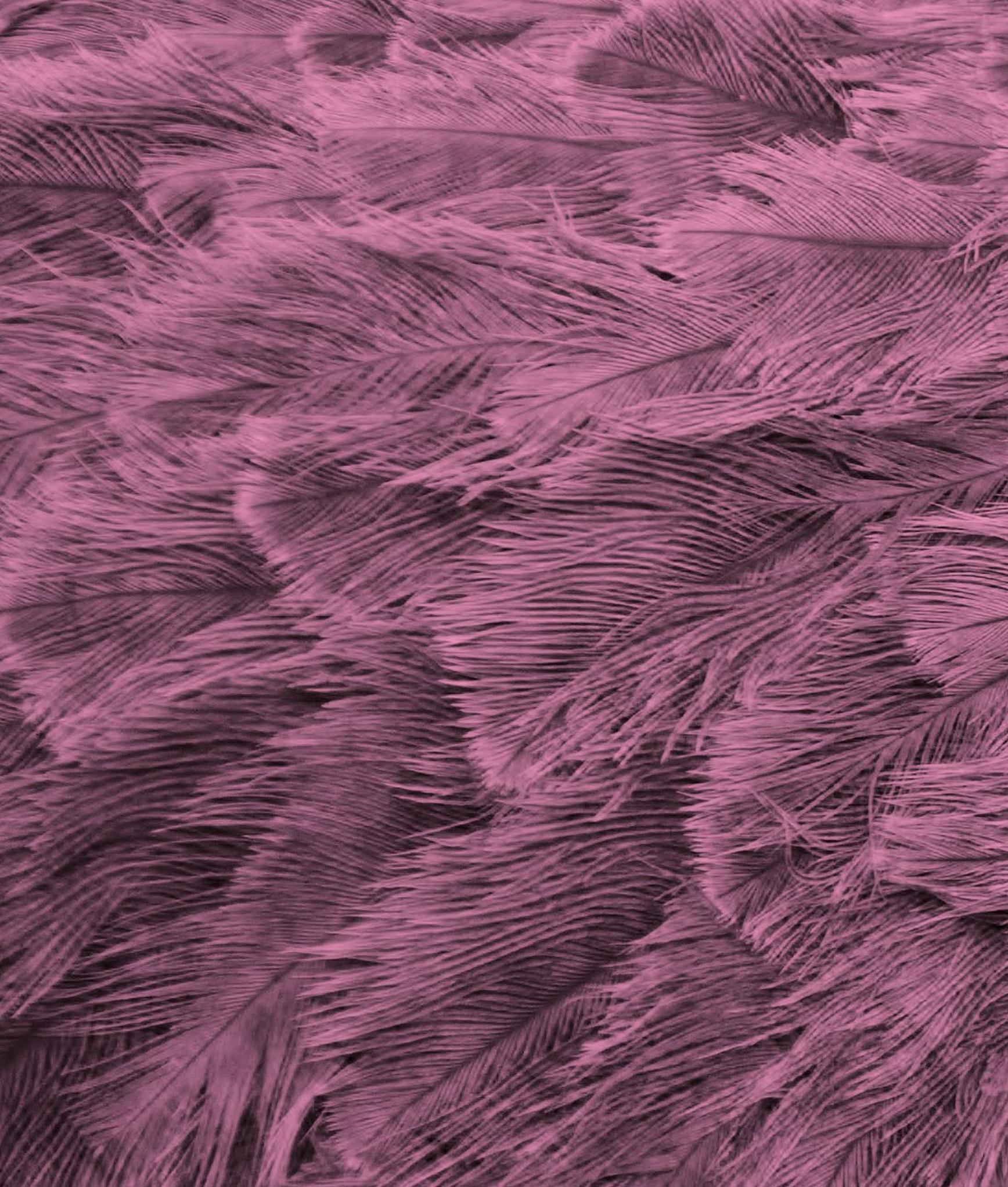
MAQUETACIÓN
Natalia David

© de los textos e imágenes: sus autores

IMPRESIÓN
StockCero, S.A.
NIPO Papel: 130-21-009-7
NIPO Línea: 130-21-010-X
Depósito Legal: M-30863-2021

AYUDAS **INJUVE**
PARA **LA**
CREACIÓN JOVEN
2019

ÍNDICE

Presentación

9 Directora General Instituto de la Juventud

Proyectos de Ayudas Injuve para la Creación Joven 2019

13 Ángel Aranda Ruiz y María del Río Nieto

19 Asociación Kiwi

27 Bartlebooth

33 Bosque real

39 Álvaro Caboalles

45 Alejandro Cabrera Pérez

51 Marta Cartu

55 Francisco Miguel Espinosa Rubio

61 Lorenzo García-Andrade

67 Alberto García Aznar

73 Ángela Jiménez Durán

79 Miguel Leiro

85 Licor Colecta

89 Tamara Katrina Lloyd-Cox

93 Jaime de Lorenzo Barrientos

99 Leonor Martín y Aida Navarro

105 Vera Martín Zelich

111 Monterrosa

115 Les Myrtilles

121 Julián Pacomio

127 Cristina Elena Pardo

133 Mercedes Pimiento

139 Ginebra Raventós de Volart

147 Joaquín Jesús Sánchez

151 Vendedores de Humo

PRESENTACIÓN

Cuarenta y un jóvenes menores de 35 años han sido seleccionados en la convocatoria Ayudas Injuve para la Creación Joven 2019/2020 para desarrollar los proyectos que se presentan en las siguientes páginas.

Estos proyectos han sido seleccionados, entre más de 300 solicitudes recibidas, por la comisión de valoración formada por los siguientes expertos: en Artes Visuales, Beatriz Alonso y Javier Martín Jiménez; en Escénicas, Iara Solano y Laura Szwarc; en Música, Fernando Navarro; en Literatura, Sergio López; en Cómic, Ana Penyas y en Diseño, Javier Abio.

Nadie podía pensar que en el momento de la solicitud de la Ayuda, cuyo plazo de presentación se extendía del 3 al 18 de junio de 2019, el año de ejecución de la misma, 2020, el mundo se quedaría congelado por la crisis sanitaria mundial motivada por la Covid-19. Las personas beneficiarias de esta convocatoria tuvieron que retrasar, modificar, adaptar y en algunos casos, anular, los proyectos por los que resultaron beneficiarias. La línea que más se vio afectada fue la de movilidad, pero también todos aquellos proyectos de emprendimiento en los que las actividades, el contacto y la interacción entre los públicos eran necesarias para generar los eventos o actividades que nutrían cada programa. Las producciones de obra se ralentizaron y muchos elementos físicos y analógicos de repente se vieron desdoblados en una realidad digital y virtual. La Sala Amadís permaneció cerrada

desde la declaración del estado de alarma y su reapertura tuvo lugar en septiembre de 2020 con restricciones de aforo, gel y mascarilla, como todos los espacios culturales que poco a poco vuelven a resurgir.

Los y las protagonistas de esta “etapa covid” han sido los siguientes: en Artes Escénicas, Julián Pacomio, Álvaro Caboalles, Carmen Aldama Ordóñez y Francisco José Martínez Vélez (Les Myrtilles). En Literatura Cristina Elena Pardo, Francisco Miguel Espinosa Rubio, Joaquín Jesús Sánchez y Ginebra Raventós de Volart. En Música, Ángel Aranda y María del Río, Licor Colecta, Alberto García Aznar, Enrique Fernández Aparicio y Rocío Saiz (Monterrosa). En Artes Visuales, Pablo Ibáñez Ferrera y Antonio Giráldez López (Barthlebooth), Javier Cruz y Jacobo Cayetano (Bosque real), Lorenzo García-Andrade, Claudia Pagés, Víctor Aguado, Jaime de Lorenzo Barrientos, Mercedes Pimiento, Ángela Jiménez Durán, Alejandro Cabrera, Leonor Martín Taibo y Aida Red, Pablo Santacana y Vera Martín Zelich. En Cómic e ilustración la Asociación Kiwi y Marta Cartu y, finalmente, en Diseño Miguel Leiro y Tamara Katrina Lloyd-Cox. El apoyo a la cultura más emergente, y más en tiempos de crisis, es y siempre será uno de los objetivos prioritarios del Instituto de la Juventud.

María Teresa Pérez Díaz
Directora General
Instituto de la Juventud

PROYECTOS

*Ángel Aranda Ruiz
y María del Río Nieto
Asociación Kiwi
Bartlebooth
Bosque Real
Álvaro Caboalles
Alejandro Cabrera Pérez
Marta Cartu
Francisco Miguel Espinosa Rubio
Lorenzo García-Andrade
Alberto García Aznar
Ángela Jiménez Durán
Miguel Leiro*

*Licor Colecta
Tamara Katrina Lloyd-Cox
Jaime de Lorenzo Barrientos
Leonor Martin y Aida Navarro
Vera Martín Zelich
Monterrosa
Les Myrtilles
Julián Pacomio
Cristina Elena Pardo
Mercedes Pimiento
Ginebra Raventós de Volart
Joaquín Jesús Sánchez
Vendedores de Humo*

ÁNGEL ARANDA RUIZ Y MARÍA DEL RÍO NIETO

Puwerty. IV Edición

▲ Actuación de Rakky Ripper en La Casa Encendida el 19 de diciembre de 2020. Foto: Bego Solís

PUWERTY. IV EDICIÓN

Festival de creación joven.

Puwerty es un festival que tiene lugar en La Casa Encendida de Madrid desde 2017 y que reúne a creadores de menos de 26 años de todas las disciplinas. Su nombre es el resultado de mezclar las palabras *pubertad* y *poder* en inglés. Es un espacio de fiesta y también de reflexión. Surgió ante la falta de programación cultural para jóvenes en Madrid y desde su primera edición ha contado con artistas como Nathy Peluso, Cariño, Jedet, Luna Ki, Samantha Hudson o Elizabeth Duval.

Esta ausencia está motivada, en parte, por el desconocimiento de programadores y agentes culturales sobre quiénes son estos artistas y creadores y qué están haciendo. Ante esta necesidad, en 2017 la Casa Encendida decide poner en manos más jóvenes la capacidad de armar la programación de un día en la institución. Lo hace a través de dos comisarios que acababan de cumplir 20 años: Ángel Aranda y María del Río.

Tras el éxito de la primera edición que alcanzó el *sold out* de sus entradas, llegaron otras dos ediciones más donde artistas que no superaban los 30 años llenaban el patio de La Casa Encendida. En su cuarta edición, y gracias a las Ayudas Injuve, el festival ha duplicado su duración y su programación. Una edición marcada por la pandemia que hizo replantear por completo la estructura del festival pasando a celebrarse en dos fechas: septiembre y diciembre de 2020.

La primera cita en el mes de septiembre se centró en el pensamiento y la creación audiovisual. En torno a una mesa redonda se formó un debate sobre cómo la crisis sanitaria ha revolucionado nuestra forma de crear y de vivir de la creación con Samantha Hudson, Manuel Alba y las creadoras del Proyecto Galaxia. Por su parte, Elisabeth Duval y Rodrigo G. Marina reflexionaron sobre la filosofía de una generación que ha crecido entre crisis. *Puwerty* septiembre acogió los talleres de Olaya Pedrayes, una reflexión sobre la identidad a partir de grabados exlibris, y de Jorge Van Den Eynde, que planteó un taller de memes sobre cómo estos se han convertido en una parte indispensable de nuestro discurso generacional. Tras ello fue el turno de los jóvenes cineastas Celia Dosal, Jorge Iguaz y Eva Sainz que presentaron sus trabajos en formato corto.

La jornada de diciembre de *Puwerty* se centró en la música y el festejo, con talleres de creación y los conciertos de Adiós Amores, Sila Lua y Rakky Ripper. También fue presentado el ganador de la convocatoria *Bandeja de entrada*, el proyecto *Bonus Track*. En esta celebración de la cultura tuvo lugar la primera *kiki ball* celebrada en La Casa Encendida, *thekiki.exe*, la versión más desenfadada de la escena *ballroom*.

La posibilidad de celebrar *Puwerty* en un año especialmente complicado para el mundo de la

cultura y las artes demuestra que es ahora, más que nunca, el momento de apoyar la base y la renovación en la escena artística de nuestro país, y evitar que envejezca sobre los escenarios y las instituciones, mientras los creadores buscan alternativas digitales para mostrar sus contenidos.

Tras el éxito de la pasada edición, apoyada por las Ayudas a la Creación del Injuve, La Casa Encendida ha confiado de nuevo en el proyecto *Puwerty* y ya se encuentra en marcha la celebración de la próxima edición que tendrá lugar el 11 de septiembre de 2021.

PUWERTY. 4TH EDITION

Creative youth festival

Hosted by La Casa Encendida in Madrid since 2017, Puwerty is a festival that brings together creative talents under the age of 26 from every discipline. The name is a portmanteau of the words “puberty” and “power”. Puwerty is a space of celebration and also of reflection. It was created to fill the gap in cultural events for young people in Madrid, and since the first edition it has featured

artists like Nathy Peluso, Cariño, Jedet, Luna Ki, Samantha Hudson and Elizabeth Duval.

Part of the reason for that gap is the fact that many event planners and cultural agents do not know who these artists and creators are or what they are doing. Seeing a need, in 2017 La Casa Encendida decided to give younger people the opportunity to programme a day of events at the institution. It invited two curators who had just turned 20: Ángel Aranda and María del Río.

The successful first edition, which sold out, was followed by two more, where artists under 30 filled the courtyard of La Casa Encendida. In its fourth year, and thanks to the Injuve Grant, the festival doubled its length and programme. This edition was marked by the pandemic, which made it necessary to completely rethink the festival's structure and celebrate it on two different days in September and December 2020.

The first event in September revolved around thought and audiovisual creation. At a round table, Samantha Hudson, Manuel Alba and the artists from Proyecto Galaxia discussed how the health crisis has revolutionised the way we create and make a creative living. Elizabeth Duval and Rodrigo G. Marina reflected on the philosophy of a generation that has grown up with crises. The Puwerty line-up in September included a workshop

with Olaya Pedrayes, who reflected on identity through *ex libris* or bookplate prints, and Jorge Van Den Eynde, whose workshop explored how memes have become an indispensable part of our generational discourse. They were followed by the young filmmakers Celia Dosal, Jorge Iguaz and Eva Sainz, who presented their shorts.

The December session of Puwerty focused on music and festivity, with creative workshops and concerts by Adiós Amores, Sila Lua and Rakky Ripper. *Bonus Track*, the project that won the Bandeja de Entrada [Inbox] competition, was also presented. In addition, this celebration of culture gave La Casa Encendida the chance to host its first “kiki ball”, thekiki.exe, the most uninhibited version of the ballroom scene.

The fact that we were able to celebrate Puwerty in a particularly complicated year for culture and the arts proves that now, more than ever, is the time to promote the renewal of the art scene in our country, to prevent it ageing on stages and in institutions while artists seek digital alternatives to showcase their creations.

After the success of the last edition, supported by the Injuve Creative Youth Grants, La Casa Encendida has decided to give the Puwerty project another vote of confidence and is already planning the next festival, which will take place on 11 September 2021.

▲ Elizabeth Duval y Rodrigo G. Marina en la charla: *¿Intensitos? Filosofía en la era Tik Tok*

Taller Olaya Pedrayes, *Exlibris*
La Casa Encendida, 2020
Fotos: Bego Solís

▲
Actuación de thekiki.exe en *Puerty*
La Casa Encendida, 2020. Foto: Bego Solís

▲
Actuación de Adiós Amores en *Puerty*
La Casa Encendida, 2020. Foto: Bego Solís

María del Río Nieto

Madrid, 1996

Ángel Aranda Ruiz

Campo de Criptana, Ciudad Real, 1996

Graduados en Historia y Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, han estado detrás de multitud de proyectos relacionados con la cultura. Sus inicios en la radio se remontan a 2014 cuando fueron premiados con la beca Think Big de Fundación Telefónica para su programa 168 horas en 45 minutos. Han sido parte del programa Rombo en La Casa Encendida Radio y posteriormente, responsables del programa sobre JOBO en M21 Radio, la extinta emisora del Ayuntamiento de Madrid. Ambos han formado parte del comité asesor del FESTEen de Matadero Madrid y actualmente son comisarios del Festival *Puerty* de La Casa Encendida, especializado en creación joven y en la visibilización de su trabajo.

María compagina su labor de comisaria con la de responsable de prensa de la Real Academia Española, tras haber trabajado

en Cadena SER o en el departamento de comunicación de Casa América, y Ángel con la de coordinador de La Casa Encendida Radio, después de haber pasado por el departamento de audiovisuales de la Sociedad General de Autores y Editores o de la Fundación Gabeiras, además de haber trabajado como *freelance* en producción de rodajes y festivales.

María del Río Nieto:

E-mail: mariadelrionieto@gmail.com

IG y TW: @mariadelri0

TikTok: @maria.delrio

Ángel Aranda Ruiz:

E-mail: a.arandarui@gmail.com

TW: @angel__aranda

IG y TikTok: @a.arandarui

ASOCIACIÓN KIWI

Revista Kiwi

▲
Revistas Kiwi, 2020.
Revistas impresas. 25,8 x 20,9 cm, 40 páginas. Imagen: Asociación Kiwi

REVISTA KIWI

Proyecto sobre ilustración y educación infantil.

El proyecto que realizamos para la modalidad de Ilustración se titulaba Edición de la *Revista Kiwi* y consistió en la creación y edición de cuatro números de la *Revista Kiwi*, una publicación independiente dirigida a la infancia. Se trata de una revista pensada para que los niños y niñas aprendan mientras se divierten con pasatiempos, recortables, coloreables, música, recetas y cuentos. Las revistas que hemos publicado han sido el número 9, llamado S.O.S. y dedicado a la emergencia climática, el número 10 titulado *Wiii*, dedicado a la fiesta, el número 11, *iPokó!* que trataba sobre las gallinas, y el *Especial Verano 2020*. El objetivo principal de este proyecto ha sido mejorar la educación visual de los niños y niñas como herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y la diversidad, así como fomentar la lectura en los más pequeños con el propósito de generar nuevos lectores y creadores. Hemos contado con numerosos ilustradores y colaboradores jóvenes del panorama nacional e internacional que han realizado páginas en la revista como María Ramos, Roberta Vázquez, Bárbara Alca, Luna Pan, Núria Tamarit, Subin Yang, Yvan Duque, Néstor F., Laura Endy, Cristina Spanó y la escritora Elisa Victoria, que ha redactado los cuentos de cada número. En todos los números se han incluido dibujos creados por los niños en una sección llamada *Pequeños colaboradores* para que pudieran participar en la creación de la revista de forma activa. También hemos potenciado la enseñanza de la historia del

arte a través de nuestras páginas de *Museo Kiwi*. Durante el año 2020 hemos ampliado el proyecto, llegando a más gente y dándonos a conocer en España y en otros países como referencia de revista infantil ilustrada.

En la actualidad estamos creando y editando más números de la *Revista Kiwi*, concretamente el número 12, llamado *iRawr!* sobre dinosaurios, el número 13, *iPschium!* sobre transportes ecológicos y movilidad urbana, el número 14, que trata sobre los cerdos y se llama *iOink!* y el *Especial Verano 2021* de este año. Las Ayudas Injuve nos ofrecieron la posibilidad de desarrollar el proyecto en un año y un momento muy difícil debido a la pandemia internacional. No solo nos permitió publicar los cuatro números de la revista en 2020 sino que nos dio la posibilidad de continuar con el proyecto, seguir creciendo y llegar cada vez a más gente.

Los próximos proyectos que tenemos en mente pasan por seguir con la publicación de la *Revista Kiwi* e intentar encontrar más sinergias con espacios culturales, librerías y colegios. También tenemos previsto retomar las presentaciones y talleres presenciales de cada número en nuestras librerías amigas y asistir a ferias de libros e ilustración, que debido a la pandemia no pudimos hacer con normalidad. Por último, queremos ofrecer servicios de diseño, ilustración y edición

dedicados a la infancia buscando la misma calidad y el compromiso con la educación como sello personal. Nuestro objetivo es seguir aportando nuestro granito de arena para crear una cultura visual más rica e imaginativa en los niños y niñas.

REVISTA KIWI

An illustration and education project for children

The project we presented in the Illustration category consisted in creating and publishing four issues of *Revista Kiwi*, an independent children's magazine designed to help kids learn while having fun with puzzles, cut-outs, colouring, music, recipes and stories. We published issues 9 (S.O.S. about the climate crisis), 10 (*Wiii*, on the theme of celebration) and 11 (*iPokó!* about hens), plus the Summer 2020 special issue. The primary aim of this project is to improve children's visual education as a tool for developing critical thinking skills, valuing diversity and instilling a love of reading in the next generation of readers and artists. We invited many young illustrators and collaborators from Spain and abroad to contribute to the magazine, including María Ramos, Roberta Vázquez, Bárbara Alca, Luna Pan, Núria Tamarit, Subin Yang, Yvan Duque, Néstor F., Laura Endy, Cristina Spanó and author Elisa Victoria, who wrote the stories for each issue. Every issue featured drawings created by our young readers in a section called "Little Contributors", giving them a chance to actively participate in the magazine's creation. Kids also learn about art history in the pages of our "Kiwi Museum". In 2020 we expanded the project, reaching a wider audience and forging a reputation as a leading illustrated children's magazine in Spain and abroad.

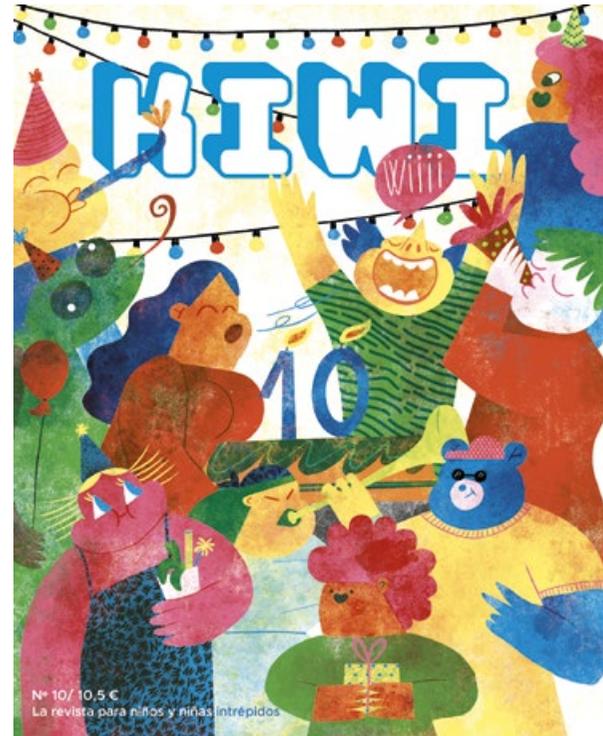
We are currently creating and publishing more issues of *Revista Kiwi*: issue 12, *iRawr!* about

dinosaurs; issue 13, *iPschium!* on the theme of green transport and urban mobility; issue 14, *iOink!* featuring pigs; and the *Summer 2021* special issue. The Injuve Grants made it possible for us to continue this project in what was a very difficult year due to the global pandemic. Not only did they allow us to put out four issues of the magazine in 2020, but they also enabled us to keep the project going, growing and reaching more and more people.

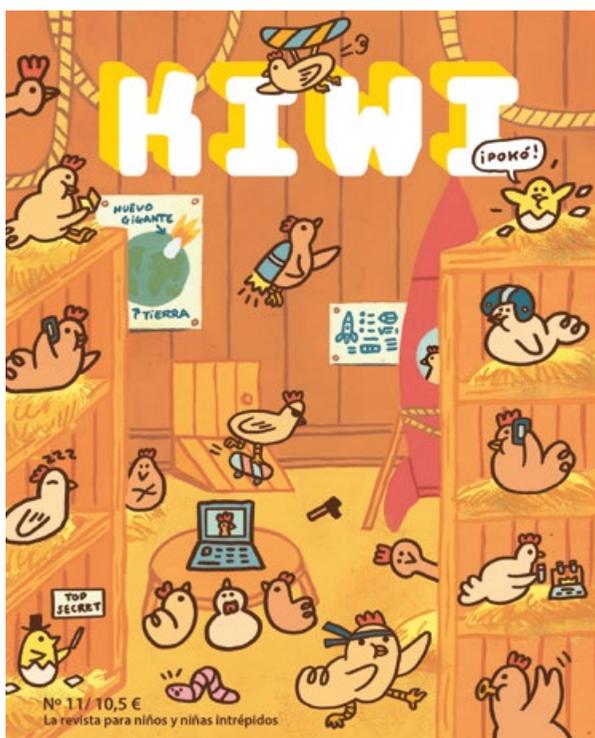
As for our future plans, we want to continue publishing *Revista Kiwi* and try to establish more synergies with cultural venues, bookshops and schools. We also intend to bring back the in-person workshops and presentations of each issue at cooperating bookshops and attend illustration and book fairs, things we have been unable to do during the pandemic. Finally, we want to offer child-centred design, illustration and publishing services with the same standard of quality, making commitment to education our hallmark. Our goal is to continue doing our bit to create a richer, more imaginative visual culture for children.

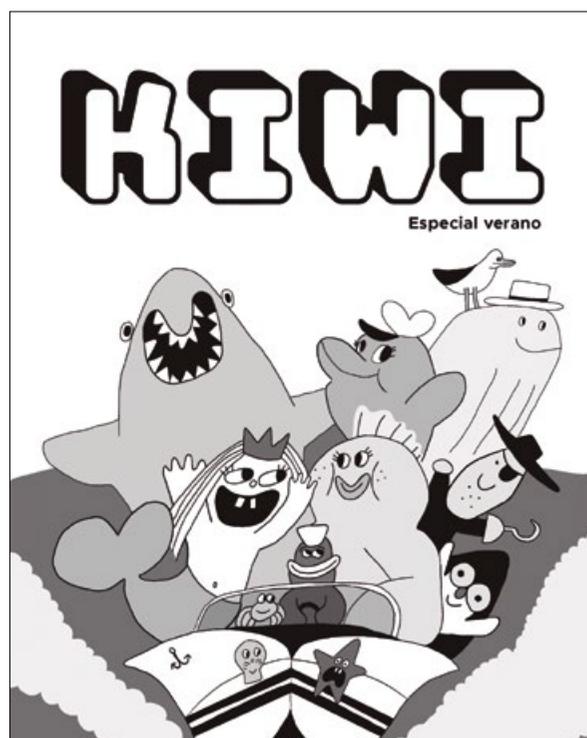
▲
 Revista Kiwi Número 9, S.O.S. 2020
 Impresa en offset. 25,8 x 20,9 cm. 40 pág.
 Imagen: Marta Rivas Pérez

▲
 Revista Kiwi Número 10, *Wiii*, 2020
 Impresa en offset. 25,8 x 20,9 cm. 40 pág.
 Imagen: Marina Hernández Ávila

▲
 Revista Kiwi Número 11, *¡Pokó!* 2020
 Impresa en offset. 25,8 x 20,9 cm. 40 pág.
 Imagen: Jorge García Valcárcel

▲
 Revista Kiwi *Especial verano*, 2020
 Impresa en digital. 21 x 14 cm, 40 pág.
 Imagen: Raquel Navarro Nora

Colectivo Kiwi

Jorge García Valcárcel. Madrid, 1993

Marta Rivas Pérez. Madrid, 1989

Marina Hernández Ávila. Getafe, Madrid, 1984

Raquel Navarro Nora. Arganda del Rey, Madrid, 1986

Los cuatro editores somos también ilustradores, diseñadores y docentes. Tenemos formación en Bellas Artes, Ilustración, Diseño y Comunicación Audiovisual. El colectivo está formado como *Asociación Kiwi*, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la ilustración y la educación infantil.

Hemos realizado talleres en numerosos festivales y espacios como *Libros Amigos*, de la Casa Encendida, *We eat design* en Matadero Madrid, *Ilustrísima* en el Museo ABC y en librerías como Rafael Alberti, Modesta Librería o Delirio Librería. También hemos podido colaborar con el Museo del Prado con un número en el que se reproduce el cuadro de El Bosco *El Jardín de las Delicias*.

Hemos sido medio oficial en el *FLIC, Festival de Literatura Infantil y Juvenil* en las ferias de Madrid y Barcelona durante el año 2019, participado en el *I Encuentro Profesional de Ilustración y Dibujo* en Centro Centro en 2018. Hemos realizado una exposición de ilustraciones en la Sala Sirocco de Madrid y participado en el programa de radio *La hora del Bocadillo* en Radio 3. En 2017 recibimos una beca de creación en el espacio de *coworking* de La Quinta del Sordo. Durante los años que llevamos con la publicación de la Revista Kiwi hemos aparecido en varios medios de comunicación y reseñas digitales como Gráfica, Arte Diez, Nokton Magazine, Mi Petit Madrid, Diari Ara y Domestika.

Contamos con la ayuda de nuestra distribuidora llamada Librerantes y tenemos presencia en todas las comunidades autónomas del territorio nacional. Nuestra revista está en bibliotecas, colegios, centros culturales y museos y contamos, en este momento, con unos 200 suscriptores a nivel nacional e internacional. A lo largo del proyecto hemos podido ampliar nuestra red de colaboraciones y contar con grandes ilustradores del panorama nacional como María Ramos, Ana Galván, Anabel Colazo, Genie Espinosa, Bea Lozano e internacional como Didixtra, Jürg Lindenberger, Naida Mazzenga o Alice Piaggio entre otros. Igualmente, la revista italiana Internazionale ha reeditado nuestros contenidos en su especial infantil.

Web: revistakiwi.com
E-mail: kiwirevista@gmail.com
FB: revistakiwi
IG: @revistakiwi

BARTLEBOOTH

(ANTONIO GIRÁLDEZ LÓPEZ Y PABLO IBÁÑEZ FERRERA)

Atlas Menor

▲ *Atlas menor: disidencia sexual*, 2020.
Impresión digital. Varios formatos. Foto: Aurática

ATLAS MENOR

Cartografías para un presente inmediato.

El *Atlas Menor* de Gerardus Mercator estaba compuesto por más de cien planos, esquemas, dibujos y cartografías. Su objetivo no era simplemente construir una representación geográfica del mundo, sino una explicación universal de aquello que lo rodeaba. El término “atlas”, precisamente, trascendía la mera descripción y lo transformaba en un tratado, una herramienta operativa de comprensión de la realidad. El término “menor”, incluido en el título, aludía a las características físicas del volumen, pues lejos de ser un ejemplar concebido para ser consultado en archivos y bibliotecas, lo reducido de su tamaño permitía una fácil adquisición y transporte. Ponía pues, al servicio de aquel que lo tuviese en sus manos, un nuevo kit de herramientas de análisis, descripción y creación de la realidad a través de 120 (re)presentaciones.

Atlas Menor, línea editorial de Bartlebooth creada en el marco de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2019/2020, retoma críticamente la voluntad del cartógrafo holandés quinientos años después, proponiendo la construcción de un nuevo atlas en el que cada pieza explore de manera autónoma un vector o un conjunto de vectores de la realidad que nos rodea. La cartografía, ideada por Mercator a través de una proyección eurocéntrica y utilizada principalmente como una herramienta para la colonización, ha dejado de ser representación para convertirse en un instrumento de análisis

crítico de la realidad que estudia. Frente al dibujo estéril, reivindicamos su capacidad para desvelar nuevos aspectos, relaciones de poder, escenarios y agentes involucrados en la construcción espacial. Cartografías menores, al margen de los criterios establecidos, donde tanto el ámbito de estudio como el proceso mismo de representación se alejen de las inercias académicas y las pautas canónicas, presentando nuevas maneras de entender la realidad espaciales de los procesos que nos rodean y que marcan las agendas globales y cómo representarlos.

Con este enfoque como punto de partida, apoyados por las Ayudas, pudimos realizar los dos primeros números de esta publicación periódica. El primer número, editado por VenidaDevenida, explora el espacio a través de la disidencia sexual con los trabajos de nucbeade, Kyle Lasky y Lucas LaRochelle y el texto de Yera Moreno. El segundo, editado por el Instituto de Estudios Postnaturales, explora el cuerpo posthumano a través de los trabajos de Andrea Muniáin, Quimera Rosa y María Buey + María Molina.

Este apoyo en el arranque del proyecto ha permitido iniciar esta nueva línea editorial en un momento crítico para el panorama editorial debido a las transformaciones en los canales habituales de distribución. Una línea que, tanto en formato como en contenido, apuesta por los nuevos

formatos de investigación y de análisis capaces de experimentar con los límites entre ensayo visual y cartografía. Las Ayudas Injuve para la Creación 2019 han permitido sentar las bases del proyecto, asegurando su pervivencia en el tiempo a través de un modelo económicamente sostenible.

En 2021 estamos explorando formatos más-que-editoriales que pongan en cuestión los modos en los que se discuten, piensan y comunican las prácticas espaciales. Así, a través de los vínculos y alianzas con diferentes instituciones internacionales estamos promoviendo programas públicos y debates que exploran cómo construir futuros mejores desde la arquitectura, el diseño y el arte contemporáneo. En paralelo, seguimos desarrollando nuestra producción editorial con diferentes propuestas que intenten reflexionar sobre la producción contemporánea del espacio.

ATLAS MENOR [ATLAS MINOR]

Maps for an immediate present

Gerardus Mercator's *Atlas Minor* contained more than one hundred plans, diagrams, drawings and maps. Its aim was to offer not only a geographical reconstruction of the world but also a universal

explanation for everything around us. Indeed, Mercator used the term "atlas" in the sense of a treatise rather than a mere description of the earth, regarding his book as an operative tool for comprehending reality. The word "minor" in the title alluded to the physical characteristics of the volume, which was not a large tome to be consulted in archives and libraries but an affordable, easy-to-carry "pocket" edition. As such, it placed a new tool kit for analysing, describing and creating reality through 120 (re)presentations in the hands of whoever acquired it.

Atlas Menor [Atlas Minor], the new publishing project created by Bartlebooth thanks to the 2019/2020 Injuve Creative Youth Grants, critically revisits the Dutch cartographer's intentions five hundred years later, proposing the construction of a new atlas where each item independently explores a vector or vectors of the world around us. Cartography, conceived by Mercator from a Eurocentric perspective and primarily used as an instrument of colonisation, has ceased to be a physical representation and become a tool for critically assessing the reality it studies. In contrast to the sterile drawing of conventional maps, we believe that cartography has the ability to reveal new aspects, power relations, settings and agents involved in the construction of space: minor cartographies, operating outside established boundaries, where study and the very process

of representation eschew academic habits and canonical guidelines, presenting new ways of understanding the spatial realities of the processes around us, processes that dictate global agendas and how they should be represented.

Working from this premise and supported by the Injuve Grants, we were able to release the first two issues of this periodical publication. The first issue, edited by VenidaDevenida, explores space through sexual dissidence with works by nucbeade, Kyle Lasky and Lucas LaRochelle and text by Yera Moreno. The second, edited by the Institute for Postnatural Studies, explores the human body through works by Andrea Muniáin, Quimera Rosa and María Buey + María Molina.

The grant allowed us to launch this new serial publication at a critical time in the publishing world, when customary distribution channels are rapidly changing. In both format and content, each issue promotes new methods of research and analysis

capable of testing the limits between visual essay and cartography. Thanks to the 2019 Injuve Creative Youth Grants, we were able to lay a solid foundation and an economically sustainable model that will ensure the project's survival for years to come.

In 2021, we are exploring "more-than-editorial" formats that challenge the ways we currently discuss, think about and communicate spatial practices. Through partnerships and alliances with different international institutions, we are promoting public programmes and debates that explore how to build better futures through architecture, design and contemporary art. At the same time, we continue to publish different works that reflect on the contemporary production of space.

▲
Atlas menor: disidencia sexual, 2020.
Impresión digital. Varios formatos.
Foto: Aurática

▲
Atlas menor: cuerpos posthumanos, 2021.
Impresión digital. Varios formatos.
Foto: Aurática

Bartlebooth

Antonio Giráldez López. Lugo, 1990

Pablo Ibáñez Ferrera. Gijón, 1992

Antonio es Doctor arquitecto (ETSAM, 2020) y Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, en la línea de especialización de Paisaje (ETSAM, 2015). Pablo es Arquitecto y Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, en la línea de especialización de Teoría y Crítica (ETSAM, 2018).

En 2019 recibimos el Premio de Publicaciones de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo BIAU. En 2018 fuimos premiados en la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo y en 2021 somos finalistas de la misma muestra. En 2018 recibimos el Premio Arquia/Innova en Arquia/Próxima "Prácticas Relevantes", y formamos parte de la muestra del Pabellón Español en la 16ª Bienal de Venecia. El mismo año fuimos uno de los proyectos seleccionados por la Future Architecture Platform, exponiendo nuestro trabajo en el Museo de Arquitectura y Diseño MAO de Ljubljana (Eslovenia). Nuestras últimas publicaciones, *Más allá de lo humano*, *Protocolos* y *La Producción*, fueron seleccionadas en los Premios FAD de Pensamiento y Crítica en 2016 y 2019, respectivamente.

En 2021 fuimos investigadores en residencia en el Het Nieuwe Instituut de Rotterdam y el Netherlands Institute for Sound and Vision en Hilversum. El mismo año organizaremos *Caring Assemblies. Designing for Better Futures* como Actividad Satélite de la Porto Design Biennale y moderaremos *Caring Assemblies. Positions on Space to Come* en el Pabellón Portugués de la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2021. Hemos dado conferencias en espacios como el Museo Reina Sofía, Medialab Prado, la Fundación Luis Seoane, la Architectural Association o The Berlage.

Nuestra instalación *Selling Bricks* ha formado parte de la exposición *Doce Fábulas Urbanas*, comisariada por Ethel Baraona en Matadero (Madrid, 2020-21) y nuestras publicaciones han formado parte de exposiciones y ferias como *Libros Mutantes Madrid Art Book Fair* en *La Casa Encendida* (Madrid, 2016- 2020), *Autoedit I y II* en el Centro Huarte (Huarte, 2015 y 2016) o *Fiebre Photobook 2015 'Do it with others'* en Centro Centro (Madrid).

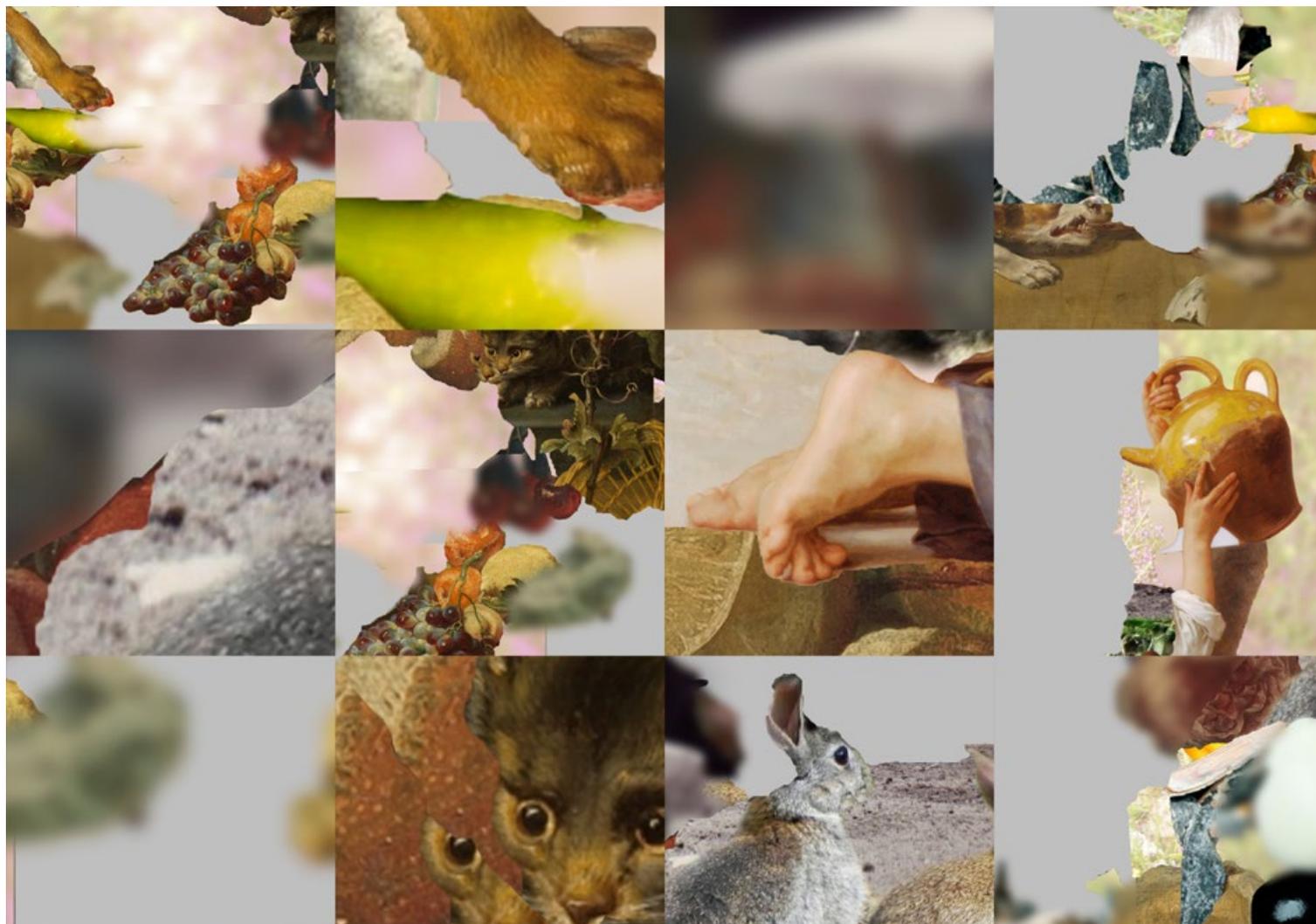
Web: bartlebooth.org

FB: @bartlebooth.org

IG: @bartlebooth_

BOSQUE REAL

Bosque real 2021-2022

▲ *Bosque real n° 01*. Andrea González. *Bosque real*, 2021. Técnicas digitales. Formato para RRSS

BOSQUE REAL 2021-2022

Aproximaciones a la biografía y anatomía de la Casa de Campo.

Bosque real nace en 2019 como plataforma para entrar, de la mano de artistas visuales, escénicos y cineastas, en el territorio y la historia de la Casa de Campo de Madrid.

En la primera edición, a través de *performances*, películas y visitas guiadas, entramos en un Taller de Cantería, subimos a un cerro desde donde se dirigió un bombardeo, vistamos el hallazgo de un delfín semienterrado y merodeamos el festejo y las imágenes posibles de la apertura de sus 1700 hectáreas un 1 de mayo.

Desde entonces, no paramos de imaginar posibles acercamientos al anecdótico y a la propia anatomía del parque en intervenciones comisariadas por nosotros que dan volumen y acceso a esas experiencias y conocimientos.

Ya hemos comenzado a celebrar el 1 de mayo de 2022, a modo de prólogo, con el colectivo *bwelke* y Maral Kekejian. Junto a ellos tomaremos todo este lapso de tiempo para preparar una celebración dentro del parque, que se sitúa como último eslabón de una cadena que comienza el 1 de mayo de 1931 y continúa en la misma fecha en 2019, cuando situamos el encuentro en las Puertas del Rey que dan acceso al parque por el este.

Para ello hemos comenzado a reunirnos periódicamente en un montículo situado a

aproximadamente 1,5 km de esas puertas, junto a la Era, un cerrillo resultante de la explosión sufrida por la Iglesia de la Torrecilla, construida por Sabatini y destruida por el ejército nacional durante la Guerra Civil. Los escombros de esa edificación ahora tienen unas mesitas con bancos encima. Allí nos vemos cada cierto tiempo.

Dependiendo de otras coproducciones, vamos a entrar también a un Parque de Atracciones, a una Escuela de Enología y a una Plaza de Toros de la mano de diferentes artistas relacionados con la escultura, la coreografía y la gastronomía.

Actualmente diseñamos el programa 2021-2022 y otras intervenciones del colectivo, como una *Picnic Session* junto a Cuqui Jerez, que alarga la noche de San Juan en la azotea del CA2M un 24 de junio. También colaboramos con el espacio La Hipoteca y su programa *Lo que no pudimos hacer*.

Injuve nos ha ayudado, desde la financiación, a coproducir el programa relativo a la Casa de Campo. Gracias a ese aporte podemos musclar el presupuesto general y lograr cubrir honorarios dignos y partidas de producción, así como formar un equipo de trabajo alrededor del núcleo del colectivo y la realización de una gráfica específica de mano de Andrea González.

En futuras ediciones planeamos acercarnos a otros bosques a escala nacional e internacional en Béjar, Granada y Madrid, bosques que tienen un pasado monárquico o cierta relación con la corona y la representación del Estado. Buscamos signos que atraviesan diferentes territorios o que dan unidad a lugares tan distintos y distantes como La Alhambra o los Jardines del Buen Retiro. A escala internacional, la idea es encontrar contextos para trabajar con tejidos locales en proyectos de larga duración; al fin y al cabo, lo que hacemos es únicamente abrir puertas, portones, portezuelas, contar alguna historia, pero para eso hay que saber dónde están y quién las cuenta.

BOSQUE R.E.A.L. 2021–2022 [R.E.A.L. FOREST 2021–2022]

Exploring the biography and anatomy of Casa de Campo Park

Bosque R.E.A.L. was created in 2019 as a platform for delving into the territory and history of Madrid's Casa de Campo Park with the help of visual and performing artists and filmmakers.

During the first edition, through performances, films and guided tours, we visited a stonecutting

workshop, climbed to the top of a hill that was once the command post for an air raid, discovered a partly buried dolphin, and meandered through the festive spirit and possible images from that 1st of May when its 1,700 hectares were opened to the public.

Since then, we haven't stopped imagining new ways of approaching the park's anecdotes and anatomy in curated interventions that give body and provide access to those experiences and that knowledge.

We've already begun to celebrate 1 May 2022 with the *bwelke* collective and Maral Kekejian as a kind of prelude. We will use the intervening time to work with them on preparing a celebration in the park, the last link in a chain that began on 1 May 1931 and continued on the same date in 2019 when we gathered at Puertas del Rey, the gates on the east side of the park.

We've begun to meet periodically on a hillock located roughly 1.5 km from those gates, near La Era, a mound of earth created when the church of La Torrecilla, built by Sabatini, was blown up by Franco's forces during the Spanish Civil War. The rubble of that structure now lies beneath little tables and benches. We gather there every so often.

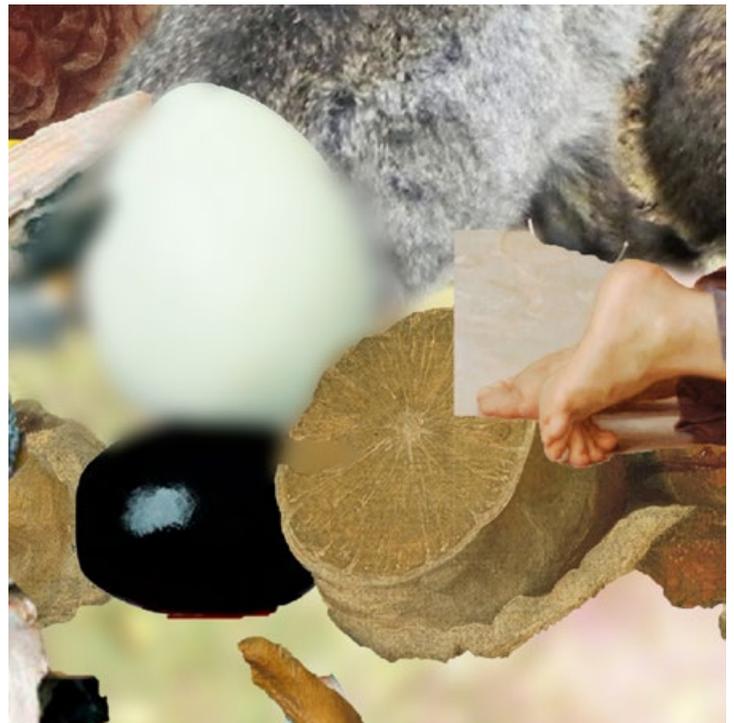
Depending on other co-productions, we also plan to enter a theme park, an oenology school

and a bullring with different artists related to the disciplines of sculpture, choreography and the culinary arts.

We are currently designing the 2021–2022 programme and other interventions for the collective, such as a Picnic Session with Cuqui Jerez on 24 June, drawing out midsummer's eve on the rooftop of the CA2M. We're also collaborating with La Hipoteca and its "Lo que no pudimos hacer" programme.

The financial aid received from Injuve helped us to co-produce our Casa de Campo programme. Thanks to that assistance, we were able to beef up the budget enough to pay decent fees and production costs, assemble a team to work with our collective and produce graphics created by Andrea González.

We have national and international ambitions for future editions. We intend to approach other forests in Béjar, Granada and Madrid, forests with a monarchic past or ties to the monarchy and the state. We look for signs that are common to different territories or unite places as different and distant as La Alhambra and the gardens of Buen Retiro Palace. Outside Spain, our idea is to find contexts in which to work with local communities on long-term projects; after all, we simply open doors, gates and hatches and tell stories, but in order to do that we have to know where the stories are and who tells them.

▲
Bosque real n° 02 y 03
Andrea González. *Bosque real*, 2021. Técnicas digitales.
Formato para RRSS

Bosque Real

Jacobo Cayetano. Madrid, 1992

Javi Cruz. Madrid, 1985

Nacemos como plataforma en 2019 para abordar la biografía y la anatomía de la Casa de Campo de Madrid. Hasta ahora, y de la mano de artistas visuales y escénicos, cineastas, público experimentado y no, hemos visitado un Taller de Cantería, el hallazgo de un delfín, un cerro desde el que se bombardeó la Gran Vía, el parking de un Parque de Atracciones y las Puertas del Rey (Bosque real 2019, con David Bestué, Patricia Esquivias, Sofía Montenegro,

Miriam Martín y BRBR). También hemos diseñado olores y textos ligados a espacios desaparecidos o en estado de desaparición (Encuentro Cultura y Ciudadanía, Matadero Madrid, 2020). Actualmente preparamos una *Picnic Session* junto a Cuqui Jerez (CA2M, 2021) y el programa 2021/22 en diferentes espacios de Madrid.

Web: bosque-real.es

E-mail: hola@bosque-real.es

ÁLVARO CABOALLES

Autoinmol(-acción)

▲
Autoinmol(-acción) Foto: Lucía Rock

AUTOINMOL(-ACCIÓN)

*La movida de que el teatro sí, pero ñe, pero mira amiga no.
Un acercamiento a la escena contemporánea para jóvenes.*

Autoinmol(-acción) es el título que llevaba el proyecto que realicé en la modalidad de Artes Escénicas, línea de de movilidad. Este proyecto se concibe desde un posicionamiento personal que necesita dialogar con el colectivo.

Mi formación como actor me hizo, en gran parte, odiar el teatro. La *performance* me ha dado la oportunidad de crear y la libertad para hacerlo. Como creador, he encontrado en esa hibridación artística la posibilidad de configurar mi trabajo en un terreno indeterminado, un espacio de cruce entre las artes escénicas y las artes visuales, las catalogadas como artes vivas. Este razonamiento me lleva a desarrollar *Autoinmol(-acción)* como un proceso de creación nómada colaborando con jóvenes en diferentes ciudades europeas a fin de generar dispositivos efímeros concebidos en su contexto inmediato. Lo que persigue este proyecto es mostrar y compartir mis procesos de creación con jóvenes interesados en la práctica artística contemporánea. Como resultado, se genera un acontecimiento escénico que reflexiona en torno a los conceptos de cultura popular, lo generacional y lo digital con la idea de generar una serie de propuestas que respondan a nuestra realidad. Una dramaturgia de urgencia que, desarrollada en el presente, nos da respuestas de lo que somos.

En estos momentos me encuentro inmerso en el proceso de creación de *Generación Perdida + miedo perder(-nos)*, pieza resultante de este proceso de investigación y creación. En este trabajo se genera un diálogo entre un cuadro de El Bosco y las redes sociales con el objetivo de generar una especulación generacional. Este pieza fue estrenada en el festival *#meetyou* del Teatro Calderón de Valladolid (2021) y el Teatro Bergidum de Ponferrada (2021) contando como elenco con las integrantes de las *autoinmol(-acciones)* de ambas ciudades. La idea del proyecto pasa por incorporar a *performers* no profesionales a la pieza sirviendo este trabajo como un acercamiento al trabajo escénico profesional.

En 2022 seguiré girando con *Generación Perdida + miedo perder(-nos)* y generando nuevos procesos de *autoinmol(-acción)* en cada una de las ciudades que visite. También pretendo seguir creando contextos para la experimentación de la escena contemporánea y el trabajo con comunidades. En el futuro una nueva pieza estará vinculada a mis orígenes ya que pretendo hacer dialogar la práctica escénica contemporánea con el patsuezu, un dialecto del astur-leonés que se habla en el valle de Laciana.

AUTOINMOL(-ACCIÓN)
[SELF-IMMOL(-ACTION)]

The thing where they're like theatre, yes, but uh, but look mate, no. An approach to contemporary performance for young people

Autoinmol(-acción) is the title of the project I created in the Performing Arts: Mobility for Creators category. This project was born of a personal need to dialogue with the collective.

My training as an actor was largely responsible for making me despise theatre. Performance has given me the opportunity and the freedom to create. As a creator, I found that this hybrid art form allows me to work in a nebulous zone at the intersection of the performing and visual arts, a space known as living arts. This idea led me to devise *Autoinmol(-acción)* as a nomadic creative process, working with young people in different European cities to come up with ephemeral devices conceived in their immediate context. The aim of this project is to show and share my creative processes with young people who are interested in contemporary artistic praxis. The result is a staged event that reflects on the notions of popular culture, the generational and the digital with the idea of generating proposals

congruent with our reality: emergency dramaturgy developed in the present moment that reveals who we truly are.

Right now I am immersed in the process of creating *Generación Perdida + miedo perder(-nos)* [Lost Generation + Fear Losing (Ourselves)], a piece that grew out of this process of research and creation and strikes up a dialogue between a Bosch painting and social media in order to trigger generational speculation. The piece premiered at the #meetyou festival, hosted by Teatro Calderón in Valladolid (2021), and at Teatro Bergidum in Ponferrada (2021), with a cast made up of participants in the “self-immol(-actions)” in both cities. The idea is to incorporate non-professional performers in the piece, giving them a chance to see what professional performance work is really like.

In 2022 I will continue touring with *Generación Perdida + miedo perder(-nos)* and staging new *Autoinmol(-acción)* processes in every city I visit. I want to continue creating contexts for experimenting with contemporary performance and working with communities. I am also planning a new piece related to my roots, in which I hope to establish a dialogue between contemporary theatre and Palluezu, an Asturian-Leonese dialect spoken in the Laciana Valley.

▲
Autoinmol(-acción)
Foto: Lucía Rock

Álvaro Caboalles

Ponferrada, León, 1994

En 2016 egreso de la Escuela Superior de Arte Dramático y comienzo en Madrid un máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2019 desarrollo mi tesis doctoral en el departamento de Literatura Comparada de la misma universidad bajo el título *Prácticas escénicas tras el 15M: Contextos, Espacios y Compañías*.

Mis piezas han visitado el Teatro Calderón de Valladolid (*Generación Perdida + miedo perder-(nos)*, 2021), el Museo Carmen Thyssen de Málaga (*Tatababo*, 2016), el Teatro Campos Elíseos de Bilbao (*Impulso-s*, 2017), la Sala Amadís de Injuve de Madrid (*#madridmillennialresort&spa*, 2018) o el Teatro Bergidum de Ponferrada (*Carbón. Negro*. 2019).

Entre los reconocimientos recibidos se encuentran las Ayudas para la Creación Joven de Injuve (2018 y 2019) y la mención del jurado en los Premios Arte Joven de la Junta de Castilla y León en la categoría de Artes Escénicas (2019).

He colaborado en distintas publicaciones de impacto nacional y europeo como son la Revue Sken&graphie de la Université Franché-Comnté (2021), la revista Pygmalion: Revista de teatro general y comparado de la UCM (2020) o la revista Acotaciones: Investigación y Creación Teatral de la RESAD (2018).

Web: alvarocaboalles.com

FB: Álvaro Caboalles

TW: @sr_caboalles

IG: @sr_caboalles

ALEJANDRO CABRERA PÉREZ

Un cuento para Río (antes Bajo el agua)

▲
Fotograma de la obra: *Un cuento para Río*, 2021.
Super 8 y vídeo digital. 27 m

UN CUENTO PARA RÍO (ANTES BAJO EL AGUA)

Cortometraje sobre la memoria y el abandono del territorio.

El proyecto que realicé en la línea producción de obra se titulaba *Bajo el agua*. Iba a tratar sobre César y su condición de guardián espontáneo del Castillo de la Bells. El próximo nacimiento de nuestra primera hija y la situación de pandemia hizo que el proyecto se tornara más personal e intuitivo, de manera que la narración de César se acompañaría de la memoria de mi padre y su pueblo, para generar un diálogo que hablase del abandono. “Quizás el abandono de un lugar no tenga tanto que ver con lo que se ve, sino con lo que se cuenta de él. Seguramente un lugar abandonado es un lugar ya no contado”. Finalmente se trata de una historia a tres voces en la que se superponen varias capas de memoria: aquella de la que se muestra y se habla, la que se moldea y la que se crea. Finalmente el proyecto se ha titulado *Un cuento para Río*, enfatizando la necesidad de seguir contando las historias de los lugares abandonados.

Actualmente me encuentro desarrollando el próximo cortometraje en el que investigo sobre las distintas formas de la memoria. En concreto el proyecto financiado por Injuve me ha permitido seguir la investigación del proyecto anterior, de manera que este camino se formalizará en tres

piezas audiovisuales en las que la memoria aparece con diferentes tratamientos formales, desde lo teórico a lo moldeable con soporte filmico.

En 2022 está previsto el estreno de mi próximo cortometraje y nuestro primer largometraje, en el que la búsqueda del material de archivo sigue presente, gracias al proyecto La Massa.

UN CUENTO PARA RÍO [A STORY FOR RÍO] (FORMERLY BAJO EL AGUA [UNDERWATER])

A short film about memory and abandoned territory

The project I created for the Production category was originally titled *Bajo el agua* [Underwater]. It was going to be about a man named César and his experience as self-appointed guardian of the castle of Baells. However, the impending birth of our first daughter and the pandemic made the project take a more personal, intuitive turn, and César’s story merged with memories of my father and his village to generate a conversation about abandonment.

“Perhaps abandoning a place has less to do with what people see and more with what they say about it. An abandoned place is undoubtedly a place no one talks about anymore.” It ended up being a story told by three narrators with several overlapping layers of memory: shown, spoken, moulded and invented memories. The final title is *Un cuento para Río* [A Story for Río], underscoring the need to keep stories about abandoned places alive.

I am currently working on my next short, in which I'm investigating the different forms of memory. The project financed by Injuve allowed me to continue the research I had begun in the preceding film, resulting in three audiovisual pieces where memory receives different formal treatments, from theoretical to cinematographically malleable.

My next short is due to premiere in 2022, as is my first feature film, which continues the search for archive material, thanks to the LA MASSA project.

▲
Fotograma de la obra: *Un cuento para Río*, 2021.
Super 8 y vídeo digital. 27 m

Alejandro Cabrera

Barcelona, 1989

Compagino mis estudios de Medios Audiovisuales en el Tecnocampus de Mataró, con Interpretación para Teatro, Cine y TV en la escuela La Bobina. En 2012 recibo una beca IAESTE y me introduzco en el mundo documental con mi primer trabajo titulado *Mogna* (San Juan, Argentina). En 2014 finalizo mi segundo cortometraje titulado *Hogar*, estrenado en el Festival Miradas Doc en Santa Cruz de Tenerife y preseleccionado para el Festival de Sitges SGAE Nova Aatoria. En 2015 curso el Máster de Teoría y Práctica de Documental Creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), realizando el documental *Campanya*, presentado en múltiples festivales nacionales e internacionales, ganando dos premios en el Festival de Málaga 2016 (Biznaga de plata Mención especial del Jurado y Premio del público). También esta pieza gana el premio *Millor*

documental curt del Som Cinema y el premio Barcelona en Curt del Festival Bibliocurts.

En 2018 logro la residencia de la Sala Art Jove para producir el cortometraje *2km al sur*. Produzco el cortometraje de ficción *Anábasis*, estrenado en el Indie Short Fest de L.A. y ganando los premios Best Drama Short y Best Foreign Language. En 2019 resulto seleccionado para la Residencia artística Illas Cíes Patrimonio en Galicia, pudiendo realizar la producción del cortometraje *Lago dos Nenos*, (WP Olhares do Mediterraneo, Festival de Verín). A final de año resulto beneficiario de las Ayudas Injuve de Creación Joven para la realización del documental *Un cuento para Río* que se encuentra en distribución (Agencia Freak).

He trabajado como auxiliar de producción en servicios de publicidad (Lays, Orange,

Nostrum, Huawei, Affinity, Gallina Blanca) y en series de ficción (Killing Eve, HBO) He trabajado como eléctrico, auxiliar de cámara y ayudante de cámara en varios cortometrajes producidos por la ESCAC y largometrajes documentales producidos por Promarfi futuro - Marta Figueras (Quinqui Stars, Padilla o el don). He trabajado como operador de cámara y realizador en varias productoras para proyectos de publicidad y Branded Content (Hotwheels, UOC, Fripan, Vall d'Hebron, Bacardi, Ajuntament de Barcelona, Serpens, Fundas BCN, Fundación Tressis Alapar, Fundación Freno al Ictus, INCA, Fundació Tot Raval, Port Aventura World) entre otros.

Actualmente trabajo como realizador y director de fotografía en la productora audiovisual Dieciseisbis desarrollando proyectos de publicidad, ficción y documental.

Web: dieciseisbis.com

E-mail: al.cabrera.perez@gmail.com

MARTA CARTU

Hola Siri

▲
Hola Siri, 2021. Còmic. 23,5x16,5 cm

HOLA SIRI

*Cómic sobre precariedad y malestares contemporáneos
narrado desde la experiencia visual del hipertexto.*

El proyecto titulado *Hola Siri* que realicé gracias a las Ayudas Injuve en la modalidad de Cómic trata sobre la vida especulada de esta conocida asistente de voz, desde donde construyo una narración sobre precariedad y malestares contemporáneos a través de la exploración del hipertexto y la hiperconectividad como experiencia de narrativa visual.

Actualmente estoy preparando una exposición relacionada con el proceso de trabajo de *Hola Siri* y también estoy desarrollando un nuevo proyecto de cómic. Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de realizar por primera vez una obra de cómic larga y de formar parte del proceso íntegro de producción de un libro.

HOLA SIRI [HEY SIRI]

***A comic about contemporary discontent
and precariousness told through the visual
experience of hypertext***

The project titled *Hola Siri* [Hey Siri] that I created thanks to an Injuve Grant in the Comic category is about the imagined life of this famous voice assistant, where I constructed a narrative about contemporary discontent and precariousness by exploring hypertext and hyperconnectivity as a visual storytelling experience.

I am currently preparing an exhibition about the working process of *Hola Siri* and developing a new comic. The Injuve Grants gave me my first chance to create a long comic and be involved in the process of making a book from start to finish.

▲
Triatlón, 2020.
Fanzine. 21x14,8 cm

▲
Espacios de seguridad, 2019.
Instalación

Marta Cartu

Barcelona, 1989

En 2012 me licencié por la Universidad de Barcelona, habiendo cursado en 2011 un curso académico en la ISBA de Besançon (Francia) gracias a la Beca Erasmus y en 2012 un curso académico en la Universidad de Granada gracias a la Beca Séneca. En 2013 cursé un máster en la Université de Bordeaux sobre Prácticas Artísticas y Acción Social y en 2014 cursé el máster Artes Visuales y Educación: un enfoque constructorista en la Universidad de Barcelona.

He desarrollado diferentes cómics autoeditados o fanzines; los más relevantes son *Triatlón* (2020), *Even in deserts there is water* (2019), *Un tumor muy guay* (2017) y *PUM* (2016). He participado en publicaciones autoeditadas colectivas como *Autobulling* (2019) y *Cor6* (2016). También he realizado proyectos de cómic expandido, como la instalación *Espacios de seguridad* (2019).

He participado en exposiciones colectivas en Sala d'Art Jove (*Irrupció*, 2019), Macba (*Reuelta en el cómic*, 2018), Sala Alex Garcia (*Plegades*, 2021), Maison des Sciences de l'Homme (*Variations et figures de la maison*, 2018) o El Diluvio Universal (*Cor6*, 2016).

Entre los premios, ayudas y becas más relevantes se encuentran las Ayudas Injuve para la Creación Joven (2019), Premi d'Art Jove (2019) y Visibles Certamen de Arte y Mujer (2018). También he tenido la oportunidad de alojarme en la residencia islandesa de artistas Fish Factory (2017).

Web: martacartu.com
IG y TW: @martacartu

FRANCISCO MIGUEL ESPINOSA RUBIO

Mars Company

▲ El autor en la presentación en Librería Argot (Castellón de la Plana). Foto: Elena Pérez

MARS COMPANY

Presentaciones y difusión de una obra literaria de ciencia ficción.

Mi proyecto en la línea de movilidad de obra fue una gira de presentaciones de mi reciente publicación de ciencia ficción, *Mars Company* (Aristas Martínez, 2019). Me gusta pensar en *Mars Company* como un rompecabezas literario, a medio camino entre la colección de cuentos y la novela. Narra la conquista del espacio por parte de una empresa de exploración y comercio, al estilo de la *East India Company* que surcó los mares entre los siglos XVII y XVIII.

El proyecto consistía en varias presentaciones del libro que incluyeron el prestigioso Festival Celsius 232 de la ciudad de Avilés, dedicado a la ciencia ficción y la fantasía, de cuyo premio a mejor novela quedó finalista mi trabajo y por el que han pasado autores como George R.R. Martin, Joe Hill o Anna Starobinets. También las ciudades de Castellón, acompañado del autor Emilio Bueso, Barcelona, en esta ocasión con Javier Calvo como presentador, y París, pudiendo presentar en el Colegio de España y realizando también un taller de ciencia ficción con sus residentes.

En los tiempos que corren, unas ayudas como las que concede Injuve pueden ser vitales para un joven artista. Sin la que yo obtuve, el recorrido de mi obra, con la añadidura del año de la

pandemia, hubiera terminado sin experiencias tan enriquecedoras ni tanta visibilidad para mi trabajo. Gracias a las giras promocionales, talleres y charlas que realicé durante el tiempo que duró la ayuda, *Mars Company* obtuvo nominaciones a premios, yo tuve la oportunidad de visitar algunos de los lugares más importantes para los jóvenes artistas, y, lo que es más importante, el libro pudo encontrar algunos de sus lectores.

Actualmente, y de cara al futuro, he decidido tomarme un descanso en mi producción literaria. Quisiera conocer más y reflexionar sobre los géneros que me apasionan, como la ciencia ficción, pero también ahondar en las lecturas clásicas y la teoría literaria. Tras unos años de mucha actividad, *Mars Company* ha sido una experiencia de la que estar muy orgulloso, y ha supuesto un punto y aparte.

MARS COMPANY

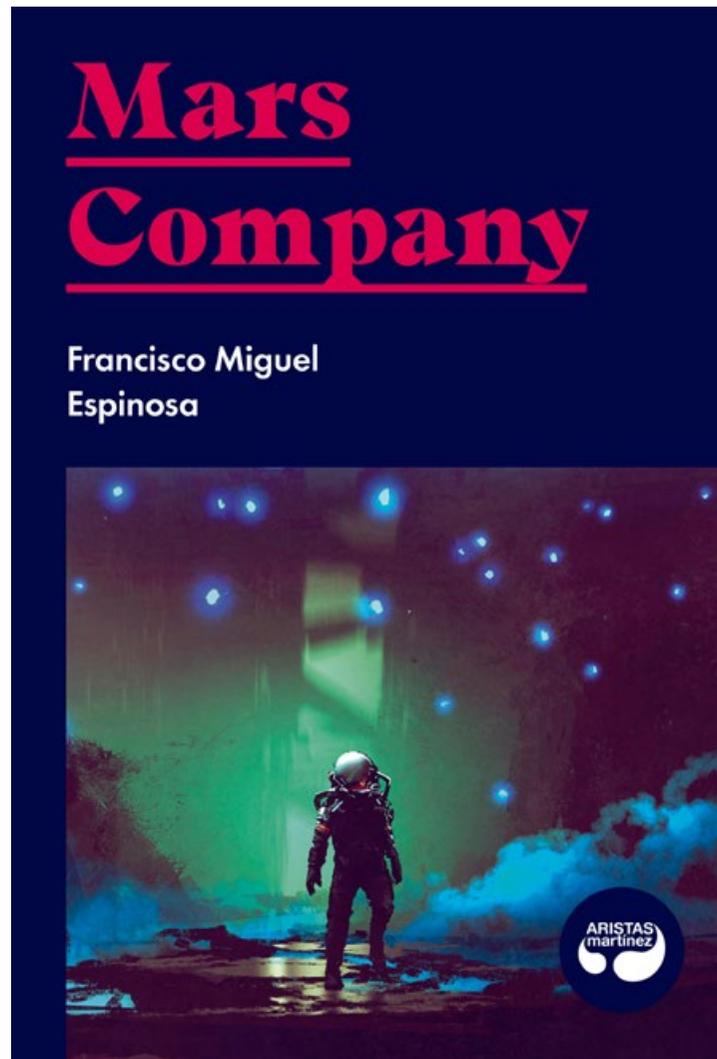
Presentation and promotion of a science fiction book

My project in the Produced Work Mobility category was a book tour for my recently released work of science fiction, *Mars Company* (Aristas Martínez, 2019). I like to think of *Mars Company* as a literary jigsaw puzzle, halfway between a short story collection and a novel. It tells the story of an exploration and trading company that conquers outer space, much like the East India Company conquered the seas in the 17th and 18th centuries.

My project consisted in presenting the book in several different locations, including the prestigious Celsius 232 Festival in Avilés, devoted to sci-fi and fantasy literature, which has welcomed such noted authors as George R. R. Martin, Joe Hill and Anna Starobinets. My work was shortlisted for the Best Novel Prize at the festival. The tour also included stops in Castellón, accompanied by the author Emilio Bueso; Barcelona, with Javier Calvo as presenter; and Paris, where I presented my book at the Colegio de España and did a science fiction workshop with the residents there.

In these challenging times, grants like those offered by Injuve can make a huge difference to a young artist. Without the grant, and especially considering the added complication of the pandemic this year, I would not have had so many enriching experiences or been able to gain as much visibility for my work. Thanks to the promotional tours, workshops and talks I did while the grant money lasted, *Mars Company* was nominated for awards, I was able to visit some of the most important places for young artists and, most importantly, the book found its way into the hands of more readers.

With regard to my future plans, I've decided to take a break from literary work. I want to learn more about and reflect on my favourite genres, like science fiction, as well as classical literature and literary theory. After several years of intense activity, *Mars Company* has been an experience of which I'm very proud and a turning point in my career.

▲
Portada de *Mars Company*.
©2019 iStock.com/Grandfaliure. ©Arista Martínez Ediciones

Francisco Miguel Espinosa Rubio

Alicante, 1990

He publicado las novelas *XXI* (Ediciones B), *Cabeza de ciervo* (Dolmen), *Inferorama* (Dolmen), *Reyes del cielo* (Plan B), *18* (Alfaguara) y *Mars Company* (Aristar Martínez), además de varios cuentos en diversas antologías y revistas, como *Presencia Humana*, *The Best of Spanish Steampunk*, *Principia* o *Una utopía, por favor*. También escribí el guión del videojuego *I catch you* (Cats Under Pressure).

En el ámbito de la divulgación cultural y, más concretamente, la reflexión y el análisis sobre

el videojuego, he colaborado en medios como *El País* y *JotDown Magazine*. He dado charlas y talleres en Hotel Kafka Escuela de Letras, varios centros juveniles del Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de España en París.

Mis escritos me han procurado los premios Arte Joven, El Fungible y Leer en la Segunda República (Fundación Largo Caballero), la Ayuda de Injuve en la modalidad de Movilidad de Obra Producida y la beca de estancia en la Residencia de Estudiantes en la modalidad de Creación Artística entre 2018 y 2019.

LORENZO GARCÍA-ANDRADE

Inteligencias Colectivas Cuba

INTELIGENCIAS COLECTIVAS CUBA

Investigación sobre el desarrollo informal urbano de La Habana.

Debido a la situación de pandemia en la fecha en la que se está entregando este texto no se ha podido realizar aún el proyecto de *Inteligencias Colectivas Cuba*, beneficiario de las Ayudas Injuve en la línea de movilidad. Está previsto que el proyecto se lleve a cabo en noviembre de 2021. *Inteligencias Colectivas (IC)* es un proyecto de investigación colaborativo que, desde el 2010, se pregunta sobre el desarrollo informal arquitectónico en diferentes territorios. Cada lugar del mundo posee su propio abanico de técnicas constructivas. La coexistencia de diversos calados de industrialización y desarrollo económico provocan que las viejas técnicas artesanales que subsisten se mezclen con productos semiindustriales. De este modo, las soluciones constructivas sin planificación arquitectónica trascienden, generando una gran variedad de procedimientos sobre los que existen unos saberes heredados, pero corregidos y combinados con materiales y técnicas de nuevo cuño. *Inteligencias Colectivas* se enfoca en este fenómeno para crear un lugar de encuentro, una base de datos libre, un registro de detalles constructivos colectivos a partir de ejemplos reales de construcciones no estandarizadas, y como taller desde el que construir prototipos partiendo de estos aprendizajes.

A lo largo de estos años, IC se ha desarrollado en una veintena de países y se ha desplegado con diferentes formatos en cada proyecto. El proyecto

Inteligencias Colectivas Cuba es una colaboración entre la facultad de arquitectura del Centro Universitario José Antonio Echevarría (CUJAE, Habana), la Fábrica de Arte Cubano y la Asociación Cultural Zoohaus, en la que se aloja IC. El proyecto está planteado en diferentes fases de desarrollo, y esta ayuda de Injuve está planteada para realizar la Fase 2 del proyecto que consiste en un taller con estudiantes de la facultad de arquitectura de La Habana. Con ellos se desarrollará un mapeado de la ciudad de La Habana a partir del cual generar una publicación. Esperamos poder llevarlo a cabo este siguiente otoño.

En el momento en el que se hizo la exposición de Injuve en la que se presentaban los resultados de los proyectos seleccionados no había podido ir a Cuba. Desde esta ausencia pensé, junto con la bailarina y actriz La Yayu, sobre formas de acceder a través de la experiencia corporal a un sitio en el que no se puede estar. Esto se formalizó durante el periodo de la exposición en un taller de guaguancó que duró cinco sesiones y que impartió La Yayu.

Desde 2014 resido en Madrid. Aquí trabajo de forma independiente en proyectos culturales asumiendo distintos roles en cada uno: productor, comisario, artista y programador. Esta ayuda me ha permitido continuar un proyecto de investigación que llevamos dos años desarrollando en La Habana, donde crecí. En concreto la ayuda va a

permitir financiar mi desplazamiento a Cuba, cubrir la manutención durante mi estancia allí y permitir la ejecución de esta fase del proyecto.

En septiembre de 2021 empiezo un máster en el departamento de Dirty Art de Sandberg, en Amsterdam (Holanda). El programa dura dos años. Junto con Maral Kekejian, María Buey y Juanito Jones hicimos el programa de la undécima edición de las Picnic Sessions que están teniendo lugar en el CA2M. El 14 de septiembre de 2021 se inaugura Licra, una exposición que estoy comisariando con Javier Cruz en la Sala de Arte Joven, proyecto que fue seleccionado en la convocatoria de Se Busca Comisario de La Comunidad de Madrid.

**INTELIGENCIAS COLECTIVAS CUBA
[COLLECTIVE INTELLIGENCES CUBA]**
Researching informal urban development in Havana

Inteligencias Colectivas Cuba [Collective Intelligences Cuba], a project that benefited from the Injuve Mobility Grants, was still on hold at the time of writing due to the global pandemic. The plan is to carry it out in November 2021.

Inteligencias Colectivas (IC) is a collaborative research initiative begun in 2010 that examines informal architectural development in different territories. Every place in the world has its own array of construction techniques. Thanks to the coexistence of different levels of industrialisation and economic development, traditional manual methods that have survived are often combined with semi-industrial products. This gives rise to building solutions devised without architectural plans, a wide variety of processes that rely on inherited knowledge but also make corrections and improvements with new materials and techniques. *Inteligencias Colectivas* focuses on this phenomenon to create a meeting point, an open database, a record of collective construction details taken from real examples of non-standardised structures, and a workshop for using this information to create prototypes.

Over the years, IC has been deployed in more than twenty countries, adopting different formats in each case. *Inteligencias Colectivas Cuba* is a collaborative project involving the Architecture Department of Centro Universitario José Antonio Echevarría (CUJAE, Havana), Fábrica de Arte Cubano and Asociación Cultural Zoohaus (IC's home base). The project consists of several phases, and this Injuve grant will be used for Phase 2, a workshop in which we will collaborate with students from the CUJAE Architecture Department

to map the city of Havana and compile the results in a publication. We hope to do the workshop this autumn. When Injuve held the exhibition with the results of the grant beneficiaries' projects, I was still waiting for a chance to travel to Cuba. As I had nothing to present, I teamed up with the dancer and actress La Yayu to think of ways in which we might access, via corporeal experience, a place we couldn't actually be. This materialised in a five-session *guaguancó* workshop during the exhibition, led by La Yayu.

I have lived in Madrid since 2014, working freelance on cultural projects in different capacities: producer, curator, artist and programmer/organiser. This grant allowed me to continue a research project we've been working on for two years in Havana, where I grew up. Specifically, the grant will cover my travel and accommodation expenses in Cuba and allow me to carry out this phase of the project.

In September 2021, I am starting a two-year master's programme in the Dirty Art Department at the Sandberg Instituut in Amsterdam, the Netherlands. Maral Kekejian, María Buey, Juanito Jones and I designed the programme of the 11th Picnic Sessions currently being held at the CA2M. *Licra*, an exhibition I am co-curating with Javier Cruz at the Sala de Arte Joven, opens on 14 September 2021. This project was selected in the Se Busca Comisario competition organised by the Region of Madrid.

Lorenzo García-Andrade

Madrid, 1991

Nací en Madrid (1991), me crié en Cuba y estudié en Canadá, donde me licencié en Ciencias Políticas e Historia por la Universidad McGill. En 2014 regresé a Madrid. Aquí trabajo de forma independiente en proyectos culturales y con diferentes instituciones, asumiendo los roles de productor, comisario, artista o programador. Los proyectos que desarrollo se centran en la potencialidad de lo experiencial y los formatos artísticos que moviliza. Estos proyectos experimentan con nuevas formas de relación, así como de renovación, entre el público y diferentes contenidos artísticos. Son ejercicios que trabajan sobre los canales de comunicación y transmisión de la cultura, y buscan contribuir en la creación de otros públicos y comunidades alrededor de los contextos en los que suceden.

Entre algunos de los proyectos que he desarrollado los últimos años se encuentra *Miel al Diablo* (Tetúan, 2020), un proyecto de ajardinamiento que he desarrollado en una corrala en el barrio de Tetuán gracias una Ayuda a la creación de artes visuales de La Comunidad de Madrid. *MAGIC* (ETSAM, 2017) fue un proyecto que desarrollé junto a Andrea González para RACA, y que estuvo expuesto en el Pabellón de España de la XVI Bienal de Arquitectura de Venecia. *Parkineo* (Matadero Madrid, 2017)

lo hice en colaboración con Paula García-Masedo y Andrea González. Con Paula y Andrea también desarrollé la intervención en CentroCentro, *Un Accidente en La Feria* (CentroCentro, 2019). *La Pista* (La Casa Encendida, 2019) fue uno de los tres proyectos seleccionados en la convocatoria de Inéditos de ese año. Junto con María Buey y Juanito Jones conformamos bwelke, colectivo con el que he desarrollado *Un Verano Entero* (Veranos de la Villa, 2019), *Donde Oscarito* (El Cuarto de Invitados, 2018, y *Sociología Ordinaria*, 2019). Junto con Maral Kekejian y bwelke hemos programado las Picnic Sessions (CA2M, 2021). También juntos, por invitación del CA2M, hemos conformado el pasado otoño el grupo de investigación Susana, en el que hemos estado trabajando sobre la performatividad en tiempos de distanciamiento social. Desde 2018 desarrollo junto con Inteligencias Colectivas y la CUJAE una investigación sobre el desarrollo informal urbano en La Habana. Con Javier Cruz recibimos el premio de Se Busca Comisario (Comunidad de Madrid, 2020) por el proyecto *Licra*, que se inaugurará en septiembre. A veces hago cosas que no son públicas y están dirigidas a comunidades específicas. La última fue en diciembre de 2020, cuando organicé *Vuelta Vacío (II)*, un programa para cerrar el año

2020, como un rito de paso, que tuvo lugar en Nadie Nunca Nada No.

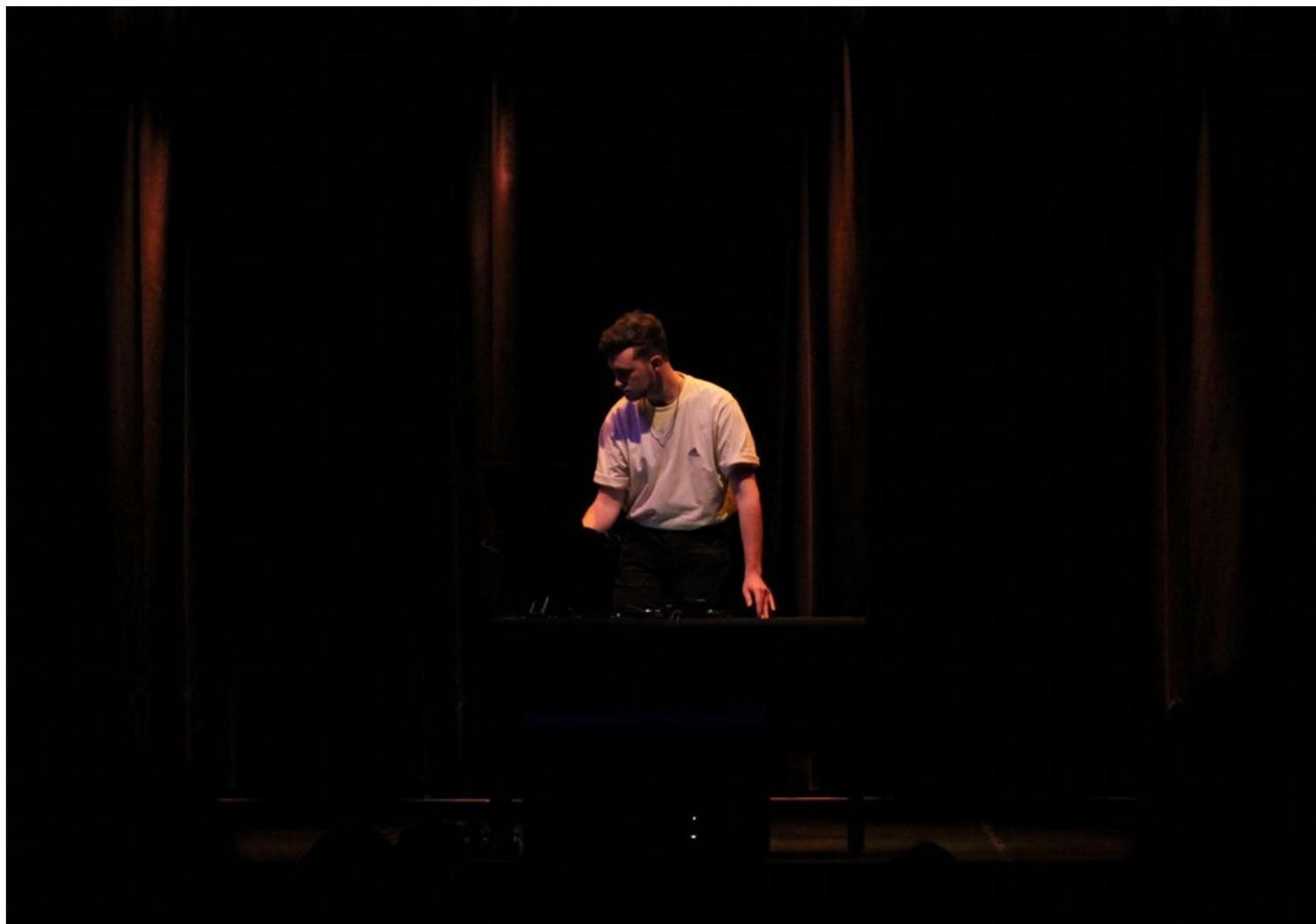
También trabajo y colaboro mucho en red ayudando a otras personas a desarrollar sus proyectos: asisto y soy el productor de María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca desde 2018, asistí y ayudé en la producción a Leticia Ybarra en el festival Gelatina (La Casa Encendida, 2018-19), a Aitana Cordero en el festival Cuerpa (La Casa Encendida, 2019), a Playtime Audiovisuales en She Makes Noise (La Casa Encendida, 2017, 2018), a Paula García-Masedo en la pieza *Hacer des(aparecer) un coche* (CentroCentro, 2019), a Andrea González en la pieza audiovisual *Es Imposible No Puede Ser* (Sandberg, 2020).

La actividad más continuada que tengo son las croquetas; hago, vendo y reparto croquetas a domicilio. Tengo una marca que se llama Croqueta God, y todo lo que gano de la venta de croquetas lo ahorro para hacer un posgrado.

IG: @lorenzombiee

ALBERTO GARCÍA AZNAR

Electronic Voice Phenomena

▲ Sesión de escucha compartida en el Teatro El Albéitar. Foto: Juan Luis García

ELECTRONIC VOICE PHENOMENA

Experimentación sonora a partir de psicofonías.

Electronic Voice Phenomena es un proyecto en el que investigo las posibilidades del trabajo artístico con psicofonías y otros registros sonoros relacionados con el ámbito de los fenómenos paranormales. En su dimensión estética, los abordo desde la experimentación sonora, esto es, asumiéndolos puramente en su materialidad y atendiendo a sus particularidades sonoras. Mediante su intervención y transformación por medio de procesos digitales, así como mediante su ordenación, yuxtaposición y mezcla, exploro el potencial de estos materiales de generar texturas, ruidos, ritmos, fragmentos, sonoridades, narrativas, vocalidades... y, por extensión, sensaciones, emociones, formas y espacios compartidos de escucha. En su dimensión teórica, estudio sus posibilidades como herramientas o prácticas desde las que compartir o generar relaciones interpersonales, conocimientos y procesos de aprendizaje no hegemónicos. Entiendo aquí el trabajo con psicofonías y registros sonoros paranormales como integrantes de un abanico de acciones alternativas y refractarias a formas institucionales, institucionalizadas y canónicas desde las que entender o construir saberes, afectos e identidades. Se trata de un marco que comprende ejercicios como distintos modos de transcomunicación, la lectura de tarot, la radiestesia y otras actividades adivinatorias y rituales. Pensar estos registros sonoros dentro de él abre la puerta a reflexionar acerca de cómo se

elaboran identidades, se articulan comunidades de escucha, se resignifican espacios y se construyen narraciones a partir de ellos y de forma colectiva.

Este proyecto supone una línea de investigación y trabajo que continúa abierta y adopta distintas formas para su materialización. Las Ayudas Injuve propiciaron su puesta en marcha y, además, han supuesto un valioso apoyo para su desarrollo, en especial y más allá del incentivo económico, por el hecho de que me permitieron compartirlo en distintos espacios e iniciativas que mantienen un vínculo con Injuve Así, gracias a ello realicé tres sesiones de escucha en el Eufònic Fest (Sant Carles de la Ràpita, Tarragona), en la sede del propio Injuve y en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León respectivamente, en las que trabajé con psicofonías obtenidas en el antiguo Sanatorio Antituberculoso de Agramonte en Tarazona (Zaragoza).

Entre mis próximos planes figura retomar la grabación de sesiones de escucha enmarcadas dentro de mi proyecto *Nodo 3*. Éste consiste en una exploración de los diferentes usos, posibilidades y estéticas de aquellas músicas y sonoridades vinculadas con las cuestiones de la tranquilidad y la calma. Estos sonidos están destinados a inducir estados de tranquilidad, pensados y creados en tranquilidad y escuchados en tranquilidad. Trato de alejarme de perspectivas

de la quietud o la calma de carácter ritual o idolátrico, pero también de aquellas de carácter individual o individualista, para dirigirme a formas colectivas y comunitarias de tranquilidad a partir del sonido, pensando en aquellos casos en que son complacientes con dinámicas de opresión sistémica y también cuando son opuestas a ella por su capacidad de incidir en comportamientos, estados de ánimo, procesos e interacciones corporales, conversaciones, percepciones sensoriales o modos de habitar el espacio.

ELECTRONIC VOICE PHENOMENA

Sound experimentation with EVP

Electronic Voice Phenomena is a project in which I investigate the possibilities of working artistically with EVP and other sound recordings related to paranormal phenomena. Aesthetically, I treat EVP as sound experiments, focusing solely on their material quality and acoustic particularities. By using digital processes to alter, transform, arrange, juxtapose and mix them, I explore the potential of these materials to generate textures, noises, rhythms, fragments, sonority, narratives, vocality—and, by extension, sensations, emotions, forms and shared listening spaces. On a theoretical level, I study their possibilities as tools or practices through which I can share or create interpersonal relationships, knowledge and non-hegemonic learning processes. I see EVP and paranormal sound recordings as part of a wide range of alternative actions that defy institutional, institutionalised, canonical ways of understanding or constructing knowledge, affect and identity. It is a framework that contains exercises in different methods of cross-communication, tarot reading, dowsing and other ritual divination activities.

Thinking about these sound recordings within that framework encourages us to reflect on how identities are forged, how listening communities are formed, how spaces are re-signified, and how narratives are collectively woven from them.

This project is an ongoing line of research and work that can materialise in different forms. The Injuve Grants allowed me to get it started and were essential for developing it, not only because of the financial assistance but also, and most importantly, because they gave me the chance to present it in different venues and settings that collaborate with Injuve. For instance, I was able to do three listening sessions at Eufònic Fest (Sant Carles de la Ràpita, Tarragona), at Injuve headquarters and at Teatro El Albéitar (Universidad de León), where I worked with the EVP recorded at the former Tuberculosis Sanatorium of Agramonte in Tarazona, Zaragoza.

In future, I plan to resume the recording of listening sessions for my project *Nodo 3*, an exploration of the different uses, possibilities and aesthetics of music and sounds associated with the idea of peace and calm. These sounds are intended to induce a state of tranquillity, designed, created and listened to in calmness. I try to avoid the conventional notion of stillness or ritual or worshipful calm, as well as individual or individualistic ideas of tranquillity, and instead focus on collective, communal ways of finding peace through sound, thinking of cases when these express an acceptance of systemic oppression and others when they resist it by promoting behaviours, moods, physical interactions and processes, conversations, sensory perceptions or ways of inhabiting space.

▲ Sesión de escucha compartida en la sede del Injuve. Foto: Patricia Nieto

▲ Sesión de escucha compartida en el Eufónico Fest.

Alberto García Aznar

Tarazona, Zaragoza, 1997

En 2020 me gradué en Comunicación Audiovisual y Periodismo, y en 2021 estudié un Máster en Teoría y Crítica de la Cultura, ambos en la Universidad Carlos III de Madrid. En paralelo he realizado diferentes cursos y talleres relacionados con el sonido, el arte contemporáneo, la gestión cultural y la medicación, como el curso *Estudios Sonoros Vol. 1: El futuro no es lo que solía ser* en LAV (Madrid), el *IX Curso de Gestión Cultural* y el curso *El arte de exhibir: teoría y práctica del comisariado* en el Círculo de Bellas Artes de Madrid o el curso *Escuchar es intimidad* en La Casa Encendida (Madrid). Mi formación mantiene un fructífero vínculo tanto con mi trabajo artístico como con mi trabajo investigativo, ya que todos ellos parten del ámbito de lo sónico. Si ciertos intereses de mi actividad creativa se destilan de las líneas que aquí se recogen acerca de *Electronic Voice Phenomena*, aquellos propios de mi desempeño investigador tienen que ver con la cuestión de la escucha en su dimensión

más comunitaria y política; en concreto, con la escucha en relación con los procesos de elaboración y reparación del daño.

El proyecto más reciente del que he formado parte es el comisariado de la exposición (intersección de conjuntos), junto al equipo de *continuo* en Zapadores Ciudad del Arte. También he compartido mi trabajo en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León, en el *Eufònic Fest* (Sant Carles de la Ràpita, 2020), en Radio Relativa con la realización de los programas *Nodo 3* y *SDR* (2020), en el espacio Aural Podcast vinculado a la ETSAM (2020), en la exposición *Se Alquila / Futuro* (Madrid, 2019), en Radio Círculo con la dirección de los programas *Radio Comunidad AMEE* y *Página en Blanco* (2019 y 2017), en el festival *Broken Toy* en Espacio Naranja (Madrid, 2019), en el encuentro *Celebración Abierta* en la Sala El Águila (Madrid, 2019), en el ciclo de conciertos *A Villa Voz* organizado por la ORCAM (Orquesta y Coro de la

Comunidad de Madrid) (2019), en el *II Festival De la Raíz al Noise* (Blanca, 2018) y en la exposición *Valtuille*, una retrospectiva (2018).

Mi actividad también tiene lugar dentro de la gestión cultural y el comisariado como parte de entidades de carácter colectivo: soy miembro de la junta directiva de la AMEE (Asociación de Música Electroacústica y Arte Sonoro de España) y del equipo de IN-SONORA, y he participado paralelamente en proyectos de mediación y educación en diferentes instituciones: en la exposición *Oído Inifinito* en CentroCentro como parte del proyecto de mediación performativa *A (mis)reader's guide to listening* (Madrid, 2019), del Laboratorio Pantono en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (Madrid, 2021), del grupo de investigación *Conversación Abierta* en la Sala El Águila (Madrid, 2019), del grupo de Jóvenes Equipo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2016-2018) y vinculado al grupo de educación Musaraña del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (2021).

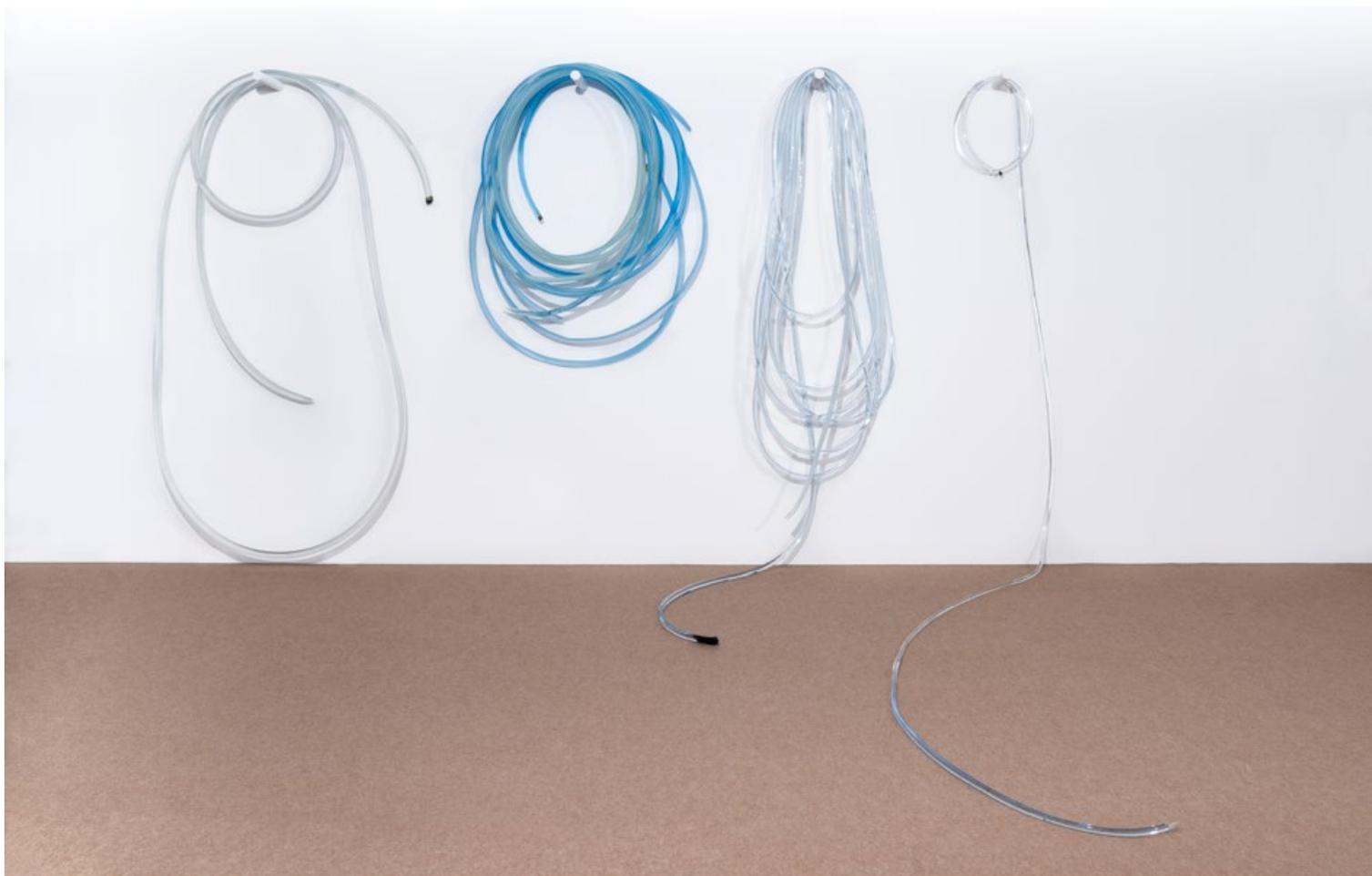
IG: @albertogarciaaznar

TikTok: @albertogarciaaznar

Soundcloud: albertogarciaaznar

ÁNGELA JIMÉNEZ DURÁN

Humedades

▲ *Mangueras*, 2021. Moldes de mangueras en resina epoxy. Dimensiones variables. Foto: Paula Caballero

HUMEDADES

Proyecto sobre los cuartos de calderas, sus particularidades y habitantes.

Gracias a las Ayudas Injuve he podido realizar el proyecto *Humedades*, que consiste en investigar los cuartos de calderas como lugares de una realidad paralela, con lógicas y formas de vida distintas, espacios atravesados por presencias fantasmagóricas, con un constante flujo de frío, calor, agua y aire. Varias series de esculturas constituyen el proyecto, entre ellas las *Mangueras*, visibles en la exposición Ayudas Injuve para la Creación Joven 2019/2020 celebrada en la Sala Amadís del 28 de enero al 16 de abril de 2021. Se trata de moldes del interior de mangueras que revelan, a través del gesto escultórico, el camino que sigue el agua y que casi siempre se presenta oculto. Otras series como los *Sacos Fantasma* o *Faosceno* (no presentados en la Sala Amadís) completan el proyecto, cada una profundizando en uno de los aspectos que me interesaban. *Faosceno* trata de imaginar una era geológica nueva, ligada a la luz, en la que todas aquellas luces permanentemente encendidas se transforman, fosilizan y acaban convirtiéndose en una forma de vida. Otra parte del proyecto fue la creación de *Humedades*, una serie de infiltraciones húmedas en las paredes de la sala Amadís que fueron generando humedades a lo largo del tiempo. Se trataba de otorgar libertad a un elemento como el agua para que de alguna manera tomase el espacio y lo transformase.

Obtuve mi diploma de la escuela ENSAPC en París en 2019, y desde entonces he estado desarrollando distintos proyectos artísticos. Como artista joven es difícil tener acceso a la financiación necesaria para realizar ciertos proyectos, y las Ayudas Injuve me han permitido exactamente esto, el poder trabajar con materiales y propuestas que no estaban a mi alcance económico. Es una muy buena manera de poder producir y hacer crecer un cuerpo de obra.

En junio de 2021 se presentará *Incoming Dreams*, proyecto ligado a una residencia en la Abbaye de Maubuisson en Francia, donde propongo una serie de esculturas “resonantes”, entre antenas, satélites y fantasmas que atraviesan el parque de la abadía. Por otro lado también estoy preparando una exposición individual para una galería en Oporto que tendrá lugar en septiembre de 2021, en la que me acercaré de nuevo a las nociones de calor y frío y la transformación que suponen en un espacio expositivo. Hay además otras investigaciones que me gustaría continuar sobre las linternas, la capilaridad de la tierra, los fantasmas...

HUMEDADES [DAMP STAINS]

A project about boiler rooms, their particularities and their denizens

Thanks to the Injuve Grants, I was able to carry out the project *Humedades* [Damp Stains], an investigation of boiler rooms as places that exist in a parallel reality, with different logics and life forms, spaces pervaded by ghostly presences with a constant flow of cold, heat, water and air. The project comprises several sculpture series, including the *Mangueras* [Hoses] featured in the exhibition: casts of hose interiors which, through the sculptural act, reveal the almost always hidden path followed by water. Other series in the project, like *Sacos Fantasma* [Ghost Sacks] and *Faosceno* [Phaoscene], though not exhibited at Sala Amadís, explore different aspects that interest me. *Faosceno* tries to imagine a new geologic era related to light, when all the lights we leave permanently turned on are transformed, fossilised and end up becoming a life form. Another part of the project was the creation of *Humedades*, a series of water filtrations in the walls of Sala Amadís that produced damp stains over time. The idea was to give water the freedom to somehow take over the space and transform it.

I graduated from the ENSAPC, Paris, in 2019 and have been pursuing different art projects ever since. As a young artist, it is hard to find the funding needed to realise certain projects, and that is precisely what the Injuve Grants gave me: the chance to work with materials and proposals beyond my financial means. It is an excellent way of enabling young artists to produce and expand their oeuvre.

In June 2021 I presented INCOMING DREAMS, the product of a residency at Abbaye de Maubuisson in France, featuring a series of “resonant” sculptures among the aerials, satellite dishes and ghosts that inhabit the grounds of the abbey. I am also preparing a solo show due to open at a Porto gallery in September 2021, in which I will revisit the notions of heat and cold and their power to transform an exhibition space. I would also like to continue exploring other themes, such as torches/lanterns, soil capillarity, ghosts, etc.

▲
Mangueras, 2021
Molde de manguera en resina epoxy. Dimensiones variables
Foto: Paula Caballero

▲
Humedades, 2021
Cajas de madera con agua y pintura impermeable.
Dimensiones variables
Foto: Paula Caballero

Ángela Jiménez Durán

Madrid, 1996

En 2016 obtuve mi DNAP (Diplôme National d'Arts Plastiques) en la ENSAPC en París/Cergy. Posteriormente realicé una estancia en la Universidad de Chile en el departamento de Artes Visuales especialización escultura, después de la cual volví a París donde obtuve mi DNSEP (Grado Máster) también en la ENSAPC.

He realizado exposiciones individuales en Alimentación 30, Madrid (*Faro Adentro*, 2019) y en ENSAPC, París (*Sous le sable/ Bajo la arena*, 2019). En 2021 se inauguran dos muestras individuales en la Abbaye de Maubuisson, Francia (*INCOMING DREAMS*) y en Galería Ocupa, Oporto (*Carne fría, seca, caliente, mojada*).

He participado en exposiciones colectivas en Imagine The City, Hamburgo (2021), en

INDUSTRA, Brno (2021), en Aragon Park, Madrid (2020 y 2021), en Le Post, París (2020), en Espacio OTR, Madrid (2019), en Glassbox, París (2019), en Espacio O, Santiago de Chile (2018) y en la Bienal SIART, la Paz, Bolivia (2016), entre otras.

En 2014 obtuve la beca de estudios de excelencia del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. También fui seleccionada para el premio Juvenars en París (2019) y recibí la beca Swatch Creative Natives (2019). He podido realizar varias residencias como la Abbaye de Maubuisson, París (2021), Hangar Lisboa (2020), Espacio O, Santiago de Chile (2018) y Museo Tambo Quirquincho, La Paz, Bolivia (2016).

Web: angelajimenez.fr

IG: @angelababy.jimenez

MIGUEL LEIRO

Mayrit Festival

▲
Vista Exposición colectiva Liminal Encounters, 2020
Obra de Claudia Paredes, Tornasol Studio, Fabien Cappello y Selina Feduchi. Vidrio y Aluminio. Foto: Asier Rua

MAYRIT FESTIVAL

Festival de diseño joven y experimental.

El proyecto que realicé para la modalidad de diseño se titula *Mayrit Festival* y fue un festival de diseño que se celebró en Madrid entre los días 10 y 20 de febrero de 2020. *Mayrit* nació de un manantial sin desembocadura. Diseñadores españoles establecidos gozan de plataformas como el Madrid Design Festival, pero ¿qué pasa con los diseñadores emergentes? Entre formación y reconocimiento social hay un vacío en el que se encuentran muchos jóvenes talentos españoles. *Mayrit* surge de esta desconexión, proponiendo ser un foro para reunir, fomentar y elevar a la actual e importante generación de diseñadores españoles. Este festival busca servir de punto de encuentro, tanto como entre artistas, arquitectos y académicos como entre las obras de estos y el público general.

El resultado final fue once días de eventos (del 10 al 20 de febrero de 2020) en doce espacios de la ciudad con la participación de más de 30 diseñadores, artistas, escritores y arquitectos. Hubo once inauguraciones, tres charlas y dos talleres, todos en torno a un ámbito distinto. Se expusieron muebles, fotografías, cerámica, diseño gráfico impreso, joyería, lámparas, velas, vídeos e instalaciones inmersivas. Igual que el agua enriquecía aquel pequeño enclave en el que se fraguó el origen de nuestra ciudad, el talento de los participantes en *Mayrit* nos guía hacia un futuro incierto en el que el diseño desempeñará un papel fundamental.

Actualmente estoy preparando la segunda edición de *Mayrit*, la cual se llevará a cabo en 2022 con un formato de bienal. El éxito de la primera edición y el apoyo recibido por Injuve me dio la confianza de abordar este proyecto de nuevo pero con una escala mayor. La creación de *Mayrit* como plataforma se la debo a esta ayuda, así que mi momento profesional actual está totalmente influido por este hecho. El proyecto de *Mayrit Bienal 2022* tiene como objetivo seguir apoyando a los jóvenes arquitectos y diseñadores madrileños pero con una escala de intervención mayor.

Mis próximos proyectos tienen que ver con el fomento del diseño como un campo en desarrollo dentro del contexto español. Hay mucho que hacer y hacen falta plataformas comerciales y culturales para poder desenvolverse como profesional dentro del sector. Aparte de mi práctica como diseñador industrial en la que produzco objetos y productos de muchos tipos, estoy involucrado como asesor para otras plataformas que fomentan el diseño contemporáneo en España.

MAYRIT FESTIVAL

Young experimental design festival

My project for the Design category was Mayrit Festival, a design festival held in Madrid from 10 to 20 February 2020. Mayrit Festival sprang from a well of untapped talent. Established Spanish designers have platforms like the Madrid Design Festival, but what about those who are just getting started? After completing their studies, many young Spanish designers find themselves in a no-man's land, with few opportunities to achieve social recognition. Mayrit was created to fill this gap, as a forum where the important generation of young Spanish designers can come together, showcase their work and make a name for themselves. This festival aspires to be a meeting point for artists, architects and scholars that also makes their creations available to the general public.

The end result was 11 days of events (from 10 to 20 February 2020) at 12 venues in Madrid involving more than 30 designers, artists, writers and architects. We celebrated eleven openings, three talks and two workshops in a different and vibrant setting. Furniture, photographs, pottery, printed graphic design, jewellery, lamps, candles, videos and immersive installations were exhibited.

Just as water enriched the small riverside village that would one day become our capital, so the talent of the participants in Mayrit guided us towards an uncertain future in which design is destined to play a pivotal role.

I am currently preparing the second edition of Mayrit, which will take place in 2022, this time in biennial format. The success of the first edition and Injuve's support have given me the confidence I needed to take the project to the next level. This grant allowed me to create Mayrit as a platform and reach the point where I am now in my professional career. The Mayrit Biennial 2022 will continue to support Madrid's young architects and designers but on a larger scale.

My future plans involve the promotion of design as a developing field in Spain. There is a lot of work to be done, and young designers need commercial and cultural outlets to boost their careers in this field. In addition to my work as an industrial designer, producing a wide variety of objects and products, I serve as a consultant for other platforms that support contemporary design in Spain.

▲
Instalación 'Desert Plateau' en ETSAM Madrid, 2020
Parasite 2.0 Moqueta, Tableros. Foto: Asier Rua

Miguel Leiro

Santiago de Compostela, 1994

Licenciado en Diseño Industrial en Pratt Institute, Brooklyn, NY. Mi formación profesional incluye el desarrollo de proyectos en los campos de diseño de producto, diseño expositivo y dirección de arte en varios estudios de diseño y arquitectura en España y los Estados Unidos.

Como diseñador, destaca mi participación en *Hue of Forms* en Fuorisalone, Milano (2017), *Collectible Design* Bruselas (2021), *Madrid*

Design Portrait Centro Fernan Gomez Madrid (2021) y la Porto Design Biennale (2019) entre otras.

En 2017 recibo la prestigiosa Beca para la residencia en la Real Academia de España en Roma en la categoría de diseño.

Web: migueleiro.com

IG: @miguel_leiro

LICOR COLECTA

Gods on Dope

▲ *Cultura Oculta*, 2020. Bellreguard (València). Foto: Agustina Moreno Pasini

GODS ON DOPE

LP y producción audiovisual y textil.

Gods on Dope es el título de nuestro primer trabajo musical a nivel profesional. En Licor Colecta llevamos muchos años escribiendo, componiendo, editando y sacando material musical de una manera más casera, exprimiendo al máximo las limitaciones de nuestros medios. En este disco hemos podido contar con la colaboración de profesionales como Big Hozone en el máster de todas las canciones y Buffet Visuals para el videoclip de *Petricor*.

En estos momentos post-pandemia es importante que vuelvan los eventos musicales y que se dé importancia a los nuevos talentos que van surgiendo y vamos descubriendo en todo el mundo. Al final somos nosotros quienes buscamos esas oportunidades para nuestro grupo.

Una Ayuda como la de Injuve es muy útil a la hora de editar un disco en físico y apoyarlo con material audiovisual y textil, además de otorgar cierta soltura ante el planteamiento de una gira de presentación del mismo.

GODS ON DOPE

LP and audiovisual and textile production

Gods on Dope is the name of our first professional music album. As Licor Colecta, for years we've been writing, composing, editing and releasing music in a much more informal, "garage band" way, making the most of our limited resources. For this album, we were able to bring in professionals like Big Hozone to master all the tracks and Buffet Visuals to create the "Petricor" music video.

Now that the pandemic seems to be winding down, it's important to bring back live music events and shine a spotlight on the promising new talents that are cropping up all over the globe. In our case, it's up to us to find those opportunities for our band.

A grant like the one we received from Injuve is very helpful for producing a physical album and backing it up with audiovisual and textile materials, and even for planning an eventual tour.

▲
Tocho Tour 2019. Foto: Hèctor Vaño

Licor Colecta

Licor Colecta lo formamos los MCs y productores Mantekillah, Mistilo, Nu-Klear y Reason, los cuatro procedentes de pequeñas localidades valencianas y alicantinas muy cercanas entre sí. Como formación consolidada en 2018, iniciamos esta nueva época con la saga de *Martes Tochos Vol.1*, en la que ofrecimos una canción nueva con videoclip semanalmente durante tres meses. Tras una gira estival en varios pueblos y ciudades de la península, actuando con amistades próximas e internacionales como Vel the Wonder o Sista Eyerie, realizamos una gira en 2019 por EEUU, tocando durante

una semana en California y otra en Colorado. Una vez de vuelta nos centramos en *Gods on Dope* hasta su salida, en marzo de 2020. Actualmente estamos continuando el segundo volumen de los *Martes Tochos*, que se puede seguir en YouTube y en Spotify. En cuanto a los conciertos, van surgiendo fechas, tanto para Licor Colecta como para Cultura Oculta, el colectivo musical que compartimos junto a Holistiks, Loren Honey y Sapena.

IG: @licorcolecta

YouTube: Licor Colecta TV

TAMARA KATRINA LLOYD-COX

The Cocowear Yin Yang Collection

▶
*The Cocowear Yin Yang
Collection,*
temporada verano 21
100% viscosa, hecho en
España
Modelo: Carla Nicieza.
Estilismo: Teresa Salas.
Foto: Julio Feroz

THE COCOWEAR YIN YANG COLLECTION

Una colección de moda para mujer que une arte y moda.

Este proyecto se inspiró en el libro de *Mitos y Leyendas de Japón*, del autor Frederick Hadland Davis, un recopilatorio de leyendas japonesas que tratan temas como la creación del universo, los dioses, animales mágicos y el budismo, y que llevan cientos de años transmitiéndose de una generación a la siguiente, tratando de dar una explicación al mundo que les rodeaba.

Quería unir mis dos grandes pasiones: el arte y la moda, transformando mis obras creadas en papel a estampados sobre tela. Mediante la simbología y seres mitológicos asiáticos a modo de diario, elaboro una unión entre mis raíces asiáticas y europeas.

Gracias a la Ayuda Injuve he podido lanzar mi marca The Cocowear online. He podido crear una marca y reinvertir los beneficios en la propia marca para crear más piezas.

En 2022 estoy creando una nueva colección llamada Mediterranean Sea, con la que podré seguir desarrollando mi marca y vender a más tiendas fuera de España.

THE COCOWEAR YIN YANG COLLECTION *A women's fashion collection that combines art and fashion*

This project was inspired by Frederick Hadland Davis's book *Myths and Legends of Japan*, a compilation of Japanese legends that have to do with the creation of the universe, the gods, magical animals and Buddhism and have been passed down from one generation to the next for centuries, as people attempted to explain the world around them.

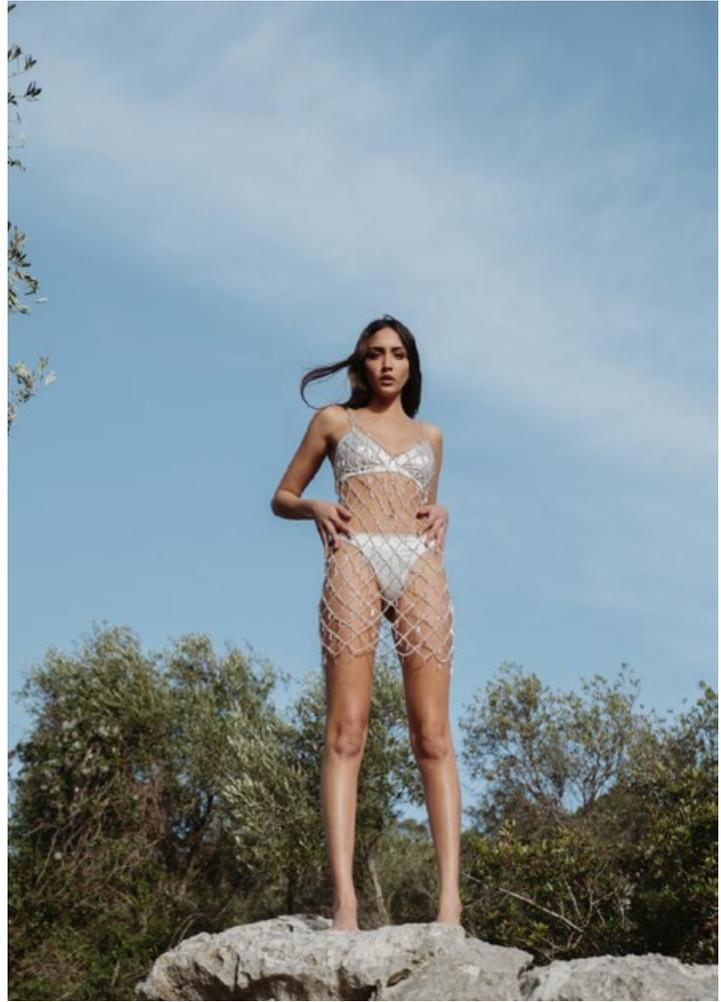
I wanted to combine my two great passions, art and fashion, by transforming my works on paper into prints on fabric. By using Asian mythological creatures and symbols on a daily basis, I forge a union between my Asian and European roots.

The Injuve Grant allowed me to launch my brand, The Cocowear, online. I was able to build a brand and reinvest the profits in the firm to create more pieces.

In 2022 I'm creating a new collection called Mediterranean Sea, with which I'll be able to continue developing my brand and sell to more shops outside of Spain.

▲
The Cocowear Yin Yang Collection,
temporada verano 21
100% algodón orgánico hecho en España
Modelo: Carla Nicieza.
Estilismo: Teresa Salas.
Foto: Julio Feroz

▲
The Cocowear Yin Yang Collection,
temporada verano 21
Vestido Deia con cadena de pedrería, hecho a mano.
Modelo: Amy.
Estilismo: Teresa Salas.
Foto: Aska Plaskocinska

Tamara K. Lloyd-Cox

Palma de Mallorca, Islas Baleares, 1991

Estudié Diseño de Moda y Artes Plásticas en la universidad Llotja de Barcelona, entre 2000 y 2014. Hice prácticas con la diseñadora española Miriam Ponsa en Manresa durante 2014. Más adelante continué mis estudios con cursos intensivos como Diseño de Estampación Digital en el IED de Madrid en 2018 y Serigrafía Téxtil, impartido por Hola Por Qué Madrid en 2019.

Entre las exposiciones individuales que he realizado se encuentran Gardens, en la H&M store de Mallorca 2021, Portals,

en Uco Bakery (Mallorca 2021), Jardines de Edén, en Café La Molienda, Mallorca 2020 y Fundación Cultural Coll Bardolet Valldemossa, Mallorca 2019, Balconies, en Sa Fonda Deià, Mallorca 2018, Plastic is not fantastic, en Antiquari Palma, Mallorca 2018, Paradise, en el Café Pavón de Madrid en 2018, Hello Guiris, Ratacorner, Mallorca 2017 y Espai, Barcelona 2016.

Web: thecocowear.com

E-mail: hello@thecocowear.com

IG: @coconut_tam @the_cocowear

JAIME DE LORENZO BARRIENTOS

Petroleum Area Albania

Jaime de Lorenzo, *Ballsh* 2020

PETROLEUM AREA ALBANIA

Proyecto fotográfico sobre la vida en Ballsh, Albania.

El proyecto que realicé para la modalidad de fotografía se titula *Petroleum Area Albania* y consiste en el registro, mediante fotografía analógica, de la vida en un pueblo albanés junto a una refinería de petróleo.

Actualmente estoy terminando de recaudar fondos para mandar a imprenta la tirada de fotolibros que quiero sacar sobre el proyecto. Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de viajar al país y producir la maqueta del fotolibro.

En 2022 está prevista la publicación del fotolibro y su presentación en distintas ciudades españolas.

PETROLEUM AREA ALBANIA

A photography project about life in Ballsh, Albania

The project I created for the Photography category, titled *Petroleum Area Albania*, is an analogue photographic record of life in an Albanian village located near a petroleum refinery.

I am currently in the final stages of raising funds to print a run of photobooks about the project that I want to release. The Injuve Grants allowed me to travel to Albania and produce the mock-up of the photobook.

In 2022 I hope to see the photobook published and present it in different Spanish cities.

▲
Jaime de Lorenzo, *Ballsh* 2020

▲
Jaime de Lorenzo, *Ballsh* 2020

▲
Jaime de Lorenzo, *Ballsh* 2020

Jaime de Lorenzo Barrientos

Madrid, 1995

En 2017 me gradúo en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En 2019 realizo un posgrado de Fotoperiodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y fundo MÓN, una organización de fotografía documental enfocada a reflejar los efectos del cambio climático.

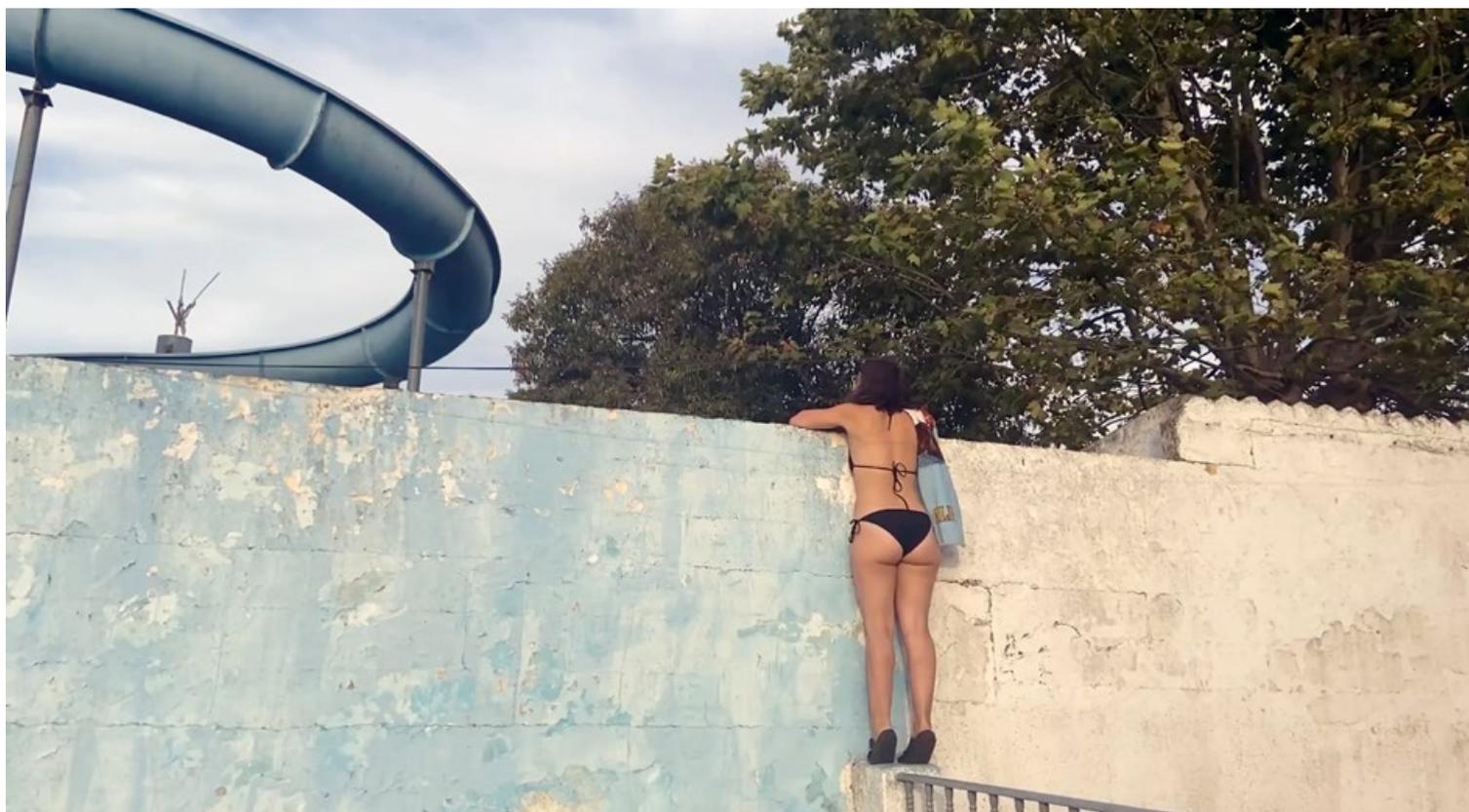
He realizado exposiciones individuales en Barcelona (2019), Tampere - Finlandia (2019) o el Parlamento Europeo (2019) entre otras.

E-mail: jaimedelorenzo5@gmail.com

IG: @jaimedelorenzo

LEONOR MARTÍN Y AIDA NAVARRO

Fin de Temporada

▲
Fin de Temporada, 2021. Vídeo monocal. 32 m 51 s

FIN DE TEMPORADA

Documental sobre las ruinas de 39 parques acuáticos en España y Portugal.

El proyecto que realizamos se titula *Fin de Temporada* y consiste en una reflexión sobre los modelos de ocio de nuestras ciudades y las consecuencias medioambientales derivadas a través de un recorrido por más de 30 parques acuáticos abandonados en España y Portugal. El proyecto se formaliza en una pieza audiovisual documental donde se exploran cuestiones como el diseño del ocio, su obsolescencia y la relación de nuestras prácticas con el territorio.

El proyecto surgió del mapeo exhaustivo de espacios de ocio abandonados en la Península Ibérica, a través del cual identificamos la gran cantidad de parques acuáticos en desuso. La relación directa de la evolución de estos espacios con nuestra generación y la implicación de un recurso tan escaso como el agua, provocó que la investigación se centrara en estos equipamientos de ocio y en la realidad que hay detrás de su abandono. Las Ayudas Injuve nos han permitido recorrer el territorio para poder registrar y filmar estos espacios, así como definir y materializar la investigación en una pieza documental que esperamos pronto pueda también viajar y ser vista dentro y fuera de la península.

FIN DE TEMPORADA [END OF THE SEASON]

A documentary about the ruins of 39 water parks in Spain and Portugal

The project we created for the Production category, titled *Fin de Temporada* [End of the Season], offers a thoughtful reflection on leisure models in our cities and their environmental impact by touring more than 30 abandoned water parks in Spain and Portugal. The project materialised in a documentary film that explores questions such as leisure design, its obsolescence and how our practices affect the land.

After exhaustively mapping abandoned leisure and entertainment venues on the Iberian Peninsula, we realised that a large number of water parks had fallen into disuse. The direct correlation between the evolution of these spaces and our generation, and the fact that they rely on a scarce natural resource like water, led us to focus our research on these recreational facilities and the reality behind their abandonment. The Injuve Grants made it possible for us to visit, record and film these locations and present our findings in a documentary, which we hope will soon have a chance to travel and be seen in Spain, Portugal and other countries.

▲
Fin de Temporada, 2021. Video monocanal. 32 m 51 s

Leonor Martín

Madrid, 1989

Soy actriz y arquitecta por la Universidad de Alcalá de Henares (2016) y Máster en Comunicación Arquitectónica por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (2018).

Desarrollo mi práctica entre la arquitectura tradicional y la investigación y producción artística en torno a proyectos de diversa naturaleza que tienen como foco la ciudad contemporánea a través de la producción de piezas audiovisuales y el comisariado de encuentros de pensamiento crítico.

Tras terminar el Máster, en 2019 co-fundo el colectivo de investigación *issues! Office* (premio Cultura y Sociedad en 948 Merkatua-Mercado de las artes de Navarra), desde el cual reflexionamos a través del cuerpo sobre las prácticas de ocio en soledad en la ciudad contemporánea.

Como actriz he trabajado en proyectos audiovisuales y teatrales, destacando series de televisión como *Física o Química*, *El Secreto de Puente Viejo* o *Acacias 38*, películas como *Muertos de amor* o *En apatía: secuelas del odio* y obras de teatro como *Acusada Madrina* o *De las ficciones*.

Con el documental *Fin de Temporada* he podido combinar mis dos profesiones, aportando mi visión como arquitecta e interpretando al personaje que recorre estos parques y nos hace preguntarnos sobre la complejidad que encierran sus ruinas.

Web: leonormartinarquitectura.com

IG: @_leonormartin_

Aida Navarro Redón

Puerto de Sagunto, Valencia, 1989

Nací en un pueblo del Mediterráneo que se llama el Puerto. Soy arquitecta (UPV, 2012) y doctora en Arquitectura (UPM, 2020) con una tesis sobre la relación entre el espacio de los videojuegos y el espacio arquitectónico. También hice un Master en Diseño de Videojuegos (UCM, 2018).

Ahora mismo aplico mi investigación diseñando niveles y mundos para la empresa americana C77 Entertainment explorando la nueva generación de videojuegos AAA. Anteriormente desarrollé *Inner Ashes*, un juego que ganó un premio Playstation Talents (2019) por su tratamiento de la enfermedad del Alzheimer.

Desde que acabé la carrera he compaginado, dentro y fuera de España, mi trabajo en estudios como RCR Arquitectes, IDOM – ACXT o Foster & Partners, con proyectos

e investigaciones más experimentales y académicas. He participado en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018, llevado 300 aviones de juguete a un campo de refugiados, ahora recorrido los parques acuáticos abandonados de la Península Ibérica y trabajado como arquitecta durante dos años construyendo las ideas del artista Daniel Canogar expuestas por medio mundo.

Me gusta transmitir mi entusiasmo, he dado clase en la Universidad Politécnica de Madrid y participado en charlas y conferencias en la Universidad de Zaragoza, la Universidad Politécnica de Valencia, ESNE, o la Universidad Antonio de Nebrija. Y también he dado una charla TEDx sobre el juego como mecanismo de transformación del espacio y empoderamiento del ciudadano/jugador.

TW: @aidared_

VERA MARTÍN ZELICH

Evocar un fragmento urbano

▲ Vista de sala. Evocar un fragmento urbano. Foto: Ángela Losa

EVOCAR UN FRAGMENTO URBANO

*Estudio de los efectos del desarrollismo en Madrid a través de la instalación,
el material de archivo y la deriva.*

La percepción del espacio urbano que plantea este proyecto de comisariado desarrollado en la Sala Amadís de Injuve se articula a partir de un diálogo de textos, imágenes y representaciones pertenecientes a diversas esferas: la reivindicación social y vecinal, la publicidad, el cine y la prensa, la música y el ámbito de la arquitectura. Todas ellas se muestran y significan a partir de material de archivo comprendido entre las décadas de los años sesenta y ochenta del siglo pasado.

El enfoque se centra en algunos de los primeros barrios construidos en los años cincuenta en el extrarradio de Madrid: San Blas, Barrio de la Concepción y Moratalaz. El envejecer de estos barrios ha generado imágenes que se alojan en el imaginario urbano colectivo como La Colmena del Barrio de La Concepción, representado por películas como *Colegas* o *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* donde el cine funciona como una herramienta documental que confronta al individuo con un barrio degradado consecuencia de la especulación inmobiliaria y el urbanismo dirigido.

La instalación de Ana de Fontecha es una estructura que funciona como un elemento formal más de la Sala Amadís. El icono arquitectónico en el que se basa esta instalación, las Torres Blancas, plantea una interferencia en la visibilidad

y en el recorrido del espectador, aludiendo a las desigualdades sociales y constructivas del barrio frente a estas viviendas de lujo que conviven en temporalidades.

El programa de actividades *Una escucha, un paseo* estuvo formado por Adina L. Velázquez, Marta G Franco y Havi Navarro. Partieron de la escucha como elemento articulador de tres derivas urbanas. Cada uno de estos paseos estuvo acompañado de diferentes piezas de audio, que, a modo de audio-guía experimental, acompañaron el camino para generar una inmersión en el espacio. Las localizaciones fueron definidas a partir del interés que tienen por representar el tipo de construcciones generadas durante el desarrollismo, haciendo énfasis en el icono arquitectónico singular —y especialmente en las parroquias de estilo brutalista de los años sesenta ubicadas en zonas de clase media alta— frente al barrio como territorio crítico.

EVOKING AN URBAN FRAGMENT

An examination of the effects of developmentalism in Madrid through installation, archive material and destiny

This project posits a perception of urban space based on a dialogue of texts, images and representations from different spheres: social and community activism, advertising, film and media, music and architecture. All of them are revealed and signified in archive material from the 1960s, 70s and 80s.

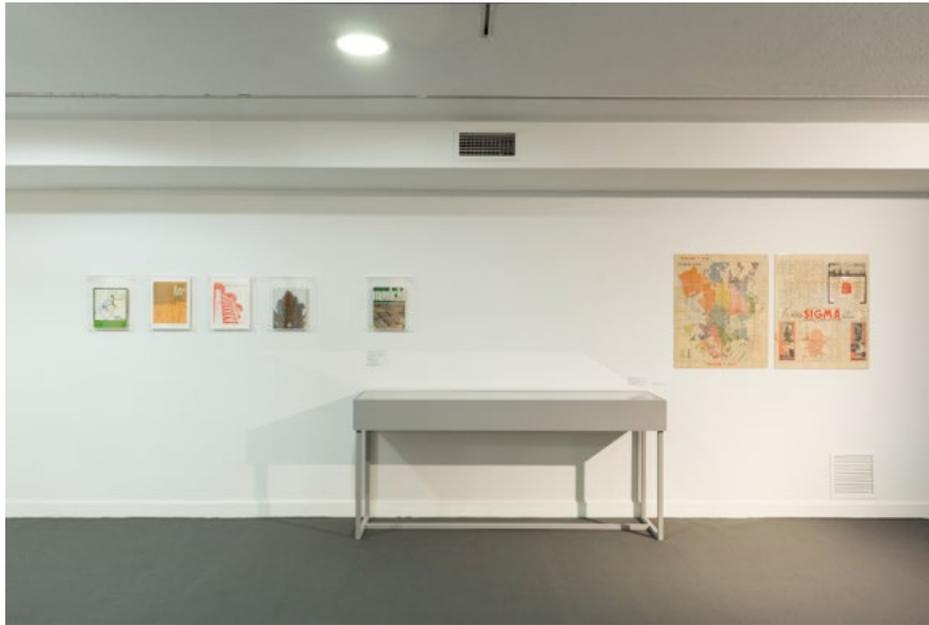
The project focuses on some of the first neighbourhoods built on the outskirts of Madrid in the 1950s: San Blas, La Concepción and Moratalaz. The ageing of these neighbourhoods has generated images that are firmly lodged in the city's collective imagery, such as La Colmena ("The Warren") in La Concepción, featured in films like *Colegas* or *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* where cinema serves as a documentary tool, staging a confrontation between the individual and a residential district that has deteriorated due to property speculation and top-down urban planning.

Ana de Fontecha's installation is a structure that appears to be just another formal element of the exhibition space in Sala Amadís. The architectural icon on which this installation is based, the Torres Blancas building, posits an interference with the viewer's line of sight and physical path, contrasting the neighbourhood's social and constructive inequalities with these luxury apartments that share the same temporal reality.

The "Una escucha, un paseo" tours, led by Adina L. Velázquez, Marta G. Franco and Havi Navarro, examined the act of listening as common thread linking three different urban destinies. Each of the tours included different audio recordings which, like an experimental audio guide, accompanied participants and immersed them in their surroundings. The chosen locations were representative of the type of buildings constructed in the heyday of developmentalism, emphasising the contrast between singular architectural icons—particularly the Brutalist parish churches from the 1960s in upper-middle class areas—and the neighbourhood as a critical territory.

▲
Imágen de la exposición.
Evocar un fragmento urbano en la Sala Amadis.
Foto: Ángela Losa

▲
Imágenes de la exposición.
Evocar un fragmento urbano en la Sala Amadís.
Foto: Ángela Losa

Vera Martín Zelich

Salamanca, 1995

En 2013 comienzo mis estudios en Historia del Arte en la Universidad de Salamanca, que posteriormente continuó en la Universidad Complutense de Madrid mientras realizo el Máster de Desarrollo de Proyectos Fotográficos en la escuela de fotografía Blank Paper.

Posteriormente me formo en comisariado, participando en el grupo de conversación en torno a comisariado de la Comunidad de Madrid durante los años 2018-2019. Recientemente he terminado el Máster online de Gestión Cultural y Comunicación en la Universitat Oberta de Catalunya. Entre las

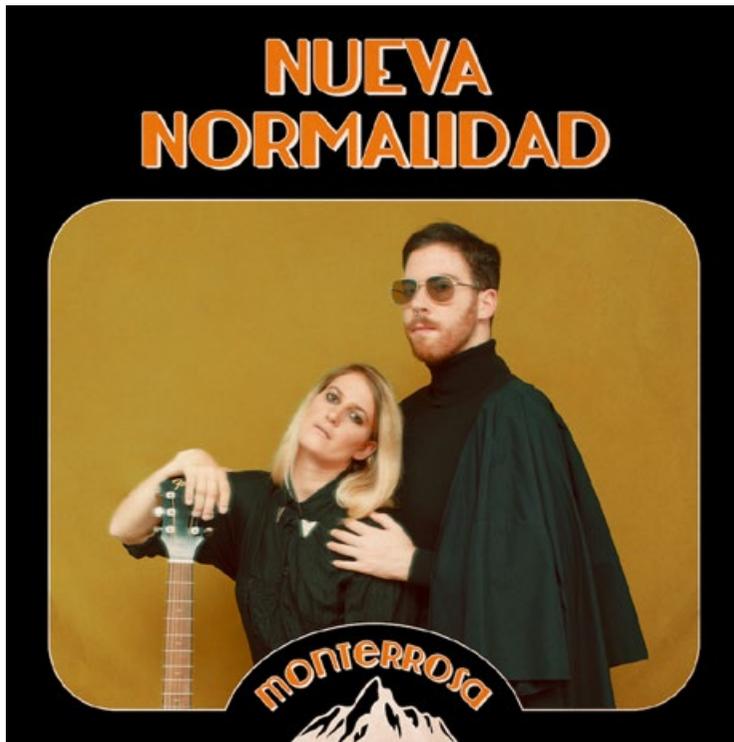
exposiciones que he comisariado se encuentran *So lcy I'll make u say brrr* junto a Álvaro Chior en la Sala Unamuno de Salamanca, *Baldea* junto a Esther Merinero, Omar Miranda y Rodrigo Carlón, *Un gesto que permanece* en Salón, Madrid y *Evocar un fragmento urbano* en la Sala Amadís de Madrid.

Actualmente dirijo, junto a Sofía Corrales, la galería de arte Pradiauto ubicada en el barrio de Prosperidad en Madrid, que inauguramos en abril de 2021 con la exposición colectiva *Hot Links*.

IG: @vera_mz

MONTERROSA

Música ligera

▲ Portadillas individuales de las canciones. Foto: Rodrigo Luxon

MÚSICA LIGERA

EP en vinilo de cuatro canciones.

Cuando presentamos el proyecto *Primer disco de Monterrosa* a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, el escenario de la industria musical y nuestra proyección de ingresos era radicalmente distinta a la situación derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Con la paralización de la música en directo y el obligado confinamiento, el proyecto del disco derivó hasta convertirse en *Música ligera*, un EP de cuatro canciones compuestas durante el encierro y producidas y grabadas a distancia. La Ayuda del Injuve fue una parte fundamental de la financiación de este trabajo.

Si con las primeras canciones de Monterrosa buscábamos un sentimiento de comunión en la pista de baile, *Música ligera* responde a las inquietudes e influencias de los discos que escuchamos en casa. Son cuatro canciones más íntimas, menos bailables, que resuenan a Cecilia, a Jeanette o a Julio Iglesias. *Música ligera* contendrá para siempre cuatro estampas de la extraña vida que nos tocó encarar en 2020.

Monterrosa probablemente no va a superar la situación actual de la música emergente, por lo que el futuro es bastante incierto.

MÚSICA LIGERA

Vinyl EP with four songs

When we applied for an Injuve Creative Youth Grant to produce our first album as Monterrosa, the situation in the music industry and our sales projections were radically different to the current reality, marked by the COVID-19 health crisis. With the cancellation of all live music gigs and the national stay-at-home order, our album project evolved into *Música ligera* [Light Music], an EP with four songs written during lockdown and produced and recorded remotely. The Injuve grant was essential in financing this project.

While Monterrosa's early songs sought a sense of communion on the dancefloor, *Música ligera* reflects the interests and influences of the albums we listen to at home. These four tracks are less danceable and more intimate, with echoes of Cecilia, Jeanette or Julio Iglesias. *Música ligera* contains four immortal snapshots of the strange life we were forced to lead in 2020.

Monterrosa probably will not survive the current challenges of the emerging music scene, so our future is quite uncertain at the moment.

▲ Portada *Música ligera*. Foto: Rodrigo Luxon

Monterrosa

Enrique Fernández Aparicio y Rocío Saiz

Monterrosa surge en 2018 de la unión de Enrique Fernández Aparicio (Alpera, Albacete, 1989) y Rocío Saiz (Madrid, 1991). Saiz formaba entonces parte también del grupo Las Chillers, una de las pocas bandas integradas únicamente por mujeres del circuito independiente español. Aparicio es DJ desde 2014.

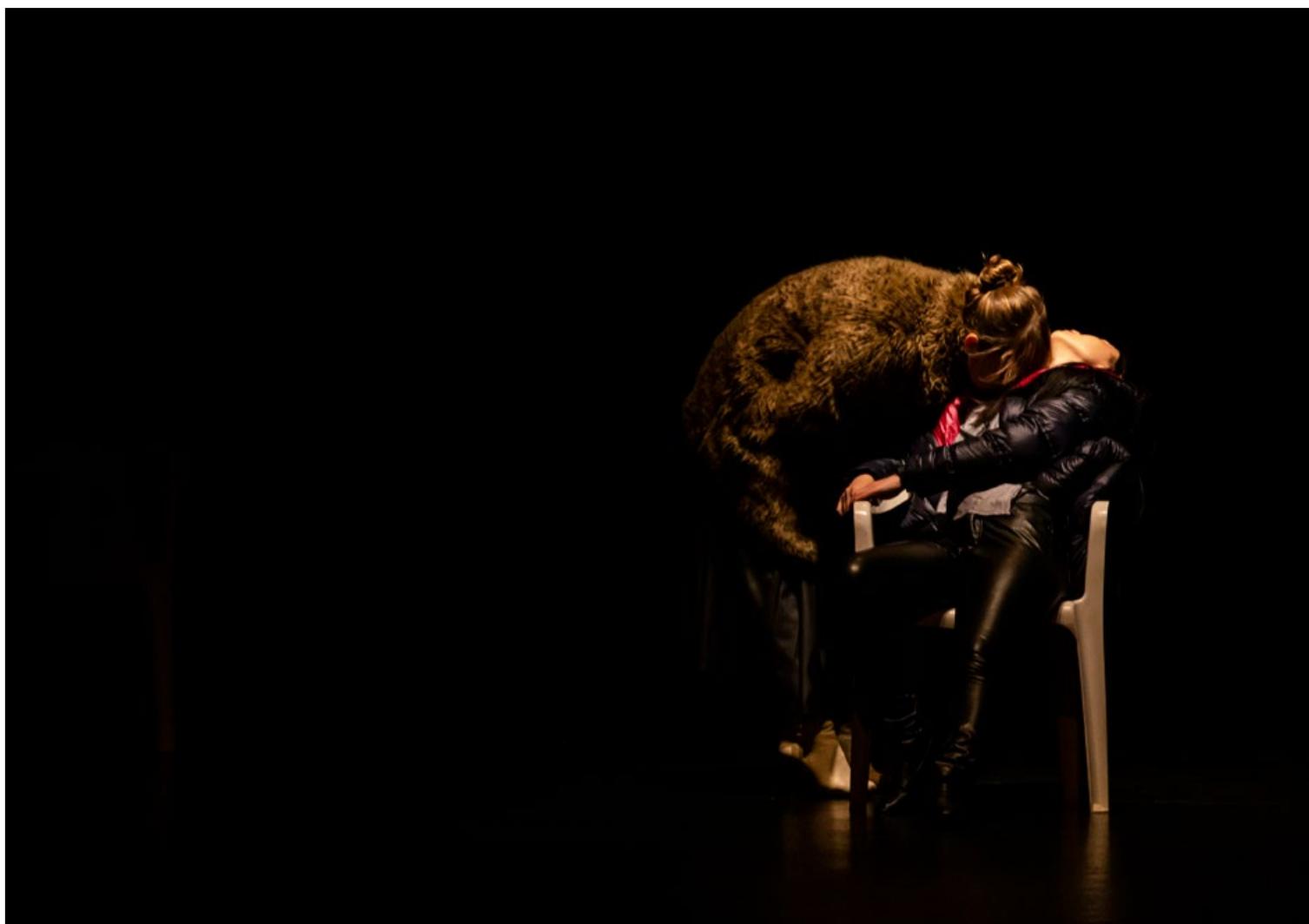
En verano de ese año lanzan su primer single, *Parálisis*, al que siguen *Me manipulaste* y *Fauna*. Desde entonces y hasta 2020 han seguido publicando singles, además del miniLP *Latencia*, que contiene las canciones mencionadas y que apareció en febrero de 2019.

Han actuado en festivales como el FIB de Benicàssim, el Low de Benidorm, Palencia Sonora o Vive Nigrán, además de salas como El Sol en Madrid y Razzmatazz en Barcelona.

FB: Monterrosa
TW: @monterrosa_mp3
IG: @monterrosa.mp3

LES MYRTILLES

Les Myrtilles

▲
Les Myrtilles. Foto: Patricia Nieto

LES MYRTILLES

Pieza para teatro.

El proyecto realizado es la puesta en escena de *Les Myrtilles*, paisaje teatral basado libremente en el texto homónimo de Grisélidis Réal (1929 - 2005); pintora, escritora y prostituta que participa de la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales en los años 70. El apoyo de las Ayudas Injuve nos permite culminar en la escena una investigación que empieza en 2018 sobre el trabajo sexual.

El lenguaje del colectivo se encuentra entre el teatro y las artes vivas. En su práctica se pregunta sobre los conflictos que atraviesan la representación, además de reflexionar sobre el lugar que ocupa el espectador en el hecho escénico. En este caso, la escena es un paisaje que el espectador recorre con la mirada.

La Ayuda del Injuve durante la temporada 2020/2021 nos posibilita reunir un equipo afín con el que proyectamos continuidad. De *Les Myrtilles* también forman parte la creadora escénica y actriz Ksenia Guinea, la artista y educadora Xirou Xiao, el músico Nilo Gallego, el director de teatro Víctor Velasco, la diseñadora gráfica Ángela Fernández Montoya y las iluminadoras Cristina Bolívar y María Otero.

Nuestra intención es mostrar el trabajo en la temporada 2021/2022 dentro y fuera de Madrid, además de continuar con nuestras piezas de calle *Los Arándanos* y *Monte Chanel*, una línea de trabajo paralela donde recorreremos espacios de la ciudad y pensamos el trabajo sexual desde los territorios que habita.

LES MYRTILLES

Theatre piece

Our project consisted in staging *Les Myrtilles*, a theatrical landscape loosely based on the eponymous text by Grisélidis Réal, a painter, writer, prostitute and champion of sex workers' rights in the 1970s. Injuve's support allowed us to culminate our research into sex work, begun in 2018, on the stage.

The collective's language is a blend of theatre and the living arts. In our practice, we ponder the conflicts inherent to performance and reflect on the spectator's role in the performed act. In this case,

the stage is a landscape that spectators roam with their eyes.

Receiving the Injuve grant in the 2020/2021 season enabled us to assemble a team of like-minded individuals with whom we intend to continue working. *Les Myrtilles* also includes stage creator and actress Ksenia Guinea, artist and educator Xirou Xiao, musician Nilo Gallego, theatre director Víctor Velasco, graphic designer Ángela Fernández Montoya and lighting technicians Cristina Bolívar and María Otero.

Our goal is to perform the work inside and outside Madrid during the 2021/2022 season and to continue staging our pieces *Los Arándanos* and *Monte Chanel*, a parallel line of work where we visit different corners of the city and look at sex work from the territories it inhabits.

▲
Les Myrtilles.
Foto: Patricia Nieto

▲
Les Myrtilles.
Foto: Patricia Nieto

Les Myrtilles

Carmen Aldama. Madrid, 1991

Fran Vélez. Logroño, 1989

Nos hemos formado en Artes Escénicas, Ciencias Políticas y Bellas Artes.

Les Myrtilles hacemos teatro *site specific*. El espectador es un voyeur que mira, sin ser visto, el paisaje. Presentamos en SURGE Madrid 2019 *Los Arándanos* y en las VI Jornadas Escénicas Injuve 2020 su pieza gemela *Monte Chanel*, dos paseos por la Casa de Campo y el Parque del Oeste de Madrid. El 14 de abril de 2021 estrenamos *Les Myrtilles*, versión libre para teatro del texto homónimo de Grisélidis Réal.

Hemos sido residentes del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, DT Espacio

Escénico, Laboratorio Inestable del Mohín, CC Paco Rabal, Centro Dramático Rural; y beneficiarios de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2019/2020.

En junio de 2021, participamos como compañía emergente en el festival [FERIA] en el Teatro de la Abadía, con la acción *Muda*. Nuestro trabajo ha aparecido frecuentemente en Teatron, libre comunidad de artes vivas.

E-mail: lxsmyrtilles@gmail.com

IG: @lxsmyrtilles

JULIÁN PACOMIO

NO NO NO SOLO SOLO NO

▲ Performance del ciclo *NO NO NO SOLO SOLO NO* en la Sala Amadís. Ángela Millano. Foto: Patricia Nieto

NO NO NO SOLO SOLO NO

Ciclo de performances.

NO NO NO SOLO SOLO NO fue un ciclo de solos que convivieron entre ellos, simultáneamente, en el mismo espacio de presentación; es decir, *solos* que tuvieron la oportunidad de coexistir con otros *solos* en el mismo espacio y tiempo. Las presentaciones se articularon sobre la idea de ver, leer y contemplar dos cosas al mismo tiempo, de dejarse seducir por dos acontecimientos que suceden juntos y cercanos pero independientes. Esto fue una programación de piezas para que pudieran complementarse de este modo, trabajos que tuvieron un cierto carácter contemplativo, hipnótico y que no requieren insistentemente la atención de un espectador, sino que se dejaron ver, percibir, mientras algo parecido sucedía justo al lado. Dentro de esta propuesta se encontraron las fórmulas en la que complementarse, entender si se realizaban conjuntamente de principio a fin, si coincidían sólo unos minutos o si el final de un solo era el inicio del otro. Por esta razón fue imprescindible la comunicación con las artistas, atender a sus necesidades, sus preguntas y sus deseos. Un diálogo entre las artistas, el espacio y el público. Los nuevos tiempos de individualidad absoluta requieren de un “nosotros” para poder sobrevivirlos, un estar y un hacer las cosas juntos, acompañarnos en las tareas de la vida sin tener que renunciar por ello a las necesidades y singularidades de cada individualidad. Dentro del comisariado de las artes vivas tenemos el

privilegio de contar las posibilidades del encuentro de los cuerpos, con las potencialidades que esto conlleva: un acontecimiento único. Convocar dos experiencias al mismo tiempo, dos trabajos que difícilmente van a poder estar otra vez juntos, construir un diálogo entre ellos y con el público, tiene como consecuencia un evento genuino, original, compartido y *diferenciado* de cualquier otro.

NO NO NO SOLO SOLO NO

Performance series

NO NO NO SOLO SOLO NO was a series of solos delivered simultaneously in the same performative space: in other words, solos that had the chance to coexist with other solos in the same place and time. The performances revolved around the idea of seeing, reading and contemplating two things at once, of being seduced by two events that occur simultaneously and side by side yet are independent of each other. These pieces, deliberately designed to complement each other, had a contemplative, hypnotic quality; rather than insistently demanding the spectator's full attention, they simply let themselves be seen and perceived while something similar was happening right beside

them. This proposal entailed finding formulas of complementarity, ways of understanding if the solos were performed together from beginning to end, if they only overlapped a few minutes, or if the end of one solo was the beginning of the other. For this reason, it was essential to communicate with the artists, meet their needs, answer their questions and consider their wishes: a dialogue between artists, space and audience. The key to surviving this new era of absolute individualism is the existence of an “us”, being and doing things together, accompanying each other in life’s tasks without sacrificing the needs and idiosyncrasies of each individual person. We who curate the living arts have the privilege of narrating the possibilities of bodies coming together, with all the potential contained in that encounter: a unique event. Staging two experiences at the same time, two pieces that will probably never have a chance to be together again, and constructing a dialogue between them and with the audience results in a genuine, original, shared event unlike any other.

Performances del ciclo *NO NO NO SOLO SOLO NO* en la Sala Amadís. Por orden de aparición: Nina Botkay, Nazario Díaz, Víctor Colmenero Mir, Xavier Manubens e Ignacio de Antonio Antón. Foto: Patricia Nieto

Julián Pacomio

Mérida, 1986

Soy licenciado en Bellas Artes (USAL). Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual en el Museo Reina Sofía. Entre 2015 y 2017 participo en el programa de Estudios Avanzados en Prácticas Críticas del MNCARS organizado por Artea. En 2020 formo parte de PacaP (Performing Arts Advanced Program) en Forum Dança comisariado por João Dos Santos Martins en Lisboa.

En 2020 soy comisario de *NO NO NO SOLO SOLO NO*, proyecto beneficiario de las Ayudas Injuve en la línea de comisariado. Desde 2016 formo parte del colectivo de artes vivas *Bullshit*, desarrollando los festivales *Bullshit MEX* (Ciudad de México) y *Bullshit UY* (Montevideo). Desde 2017 formo parte del colectivo *ateLieR ReaL*, dirigido por João Fiadeiro, con quien he llevado la curaduría del festival *Des/ocupação* (Lisboa, 2019) y las piezas *From afar it was in Island*, *De perto, uma pedra* o *O Qué Fazer Daqui*

Para Trás. En 2019 trabajo con el coreógrafo Luis Garay en la pieza *Oro Lodo* y con la coreógrafa Annika Pannitto en *The Third Table*.

Mis trabajos en artes escénicas indagan la idea de copia, remake, traducción y apropiación de materiales ajenos. Colaboro con la coreógrafa Ángela Millano en el proyecto de investigación *Asleep Images* del cual forman parte las piezas *PSYCHO* (2019) y *Make It, Don't Fake it* (2019) con residencias en CentroCentro (Madrid), Tabakalera (San Sebastián), La Caldera (Barcelona), S'ALA (Sardegna) y Atelier Real (Lisboa).

Otros trabajos destacados son *El mundo bajo el mundo* (2017), *Espacio Hacedor* (2016) en colaboración con el arquitecto Miguel del Amo dentro del programa de La Casa Encendida/ CA2M artistas en residencia, *Leal.Lav* (Tenerife) y el premio "Utopía" del Festival Frinje Madrid, y *My Turin Horse*

(2012) en Matadero Madrid. He participado en contextos de pensamiento y colaboración en artes escénicas como el *CoLABoratorio DNA* en el Centro Huarte (2017), *Brut Nature* en La Caldera (2017) o *Des/ocupação* en Atelier Real (2019).

En 2021 soy comisario junto a Ignacio de Antonio Antón de *Contemplar una superficie inestable*, ganadora de la convocatoria Inéditos 2021 de La Casa Encendida, una exposición sobre coreografía, performance, cine y artes visuales.

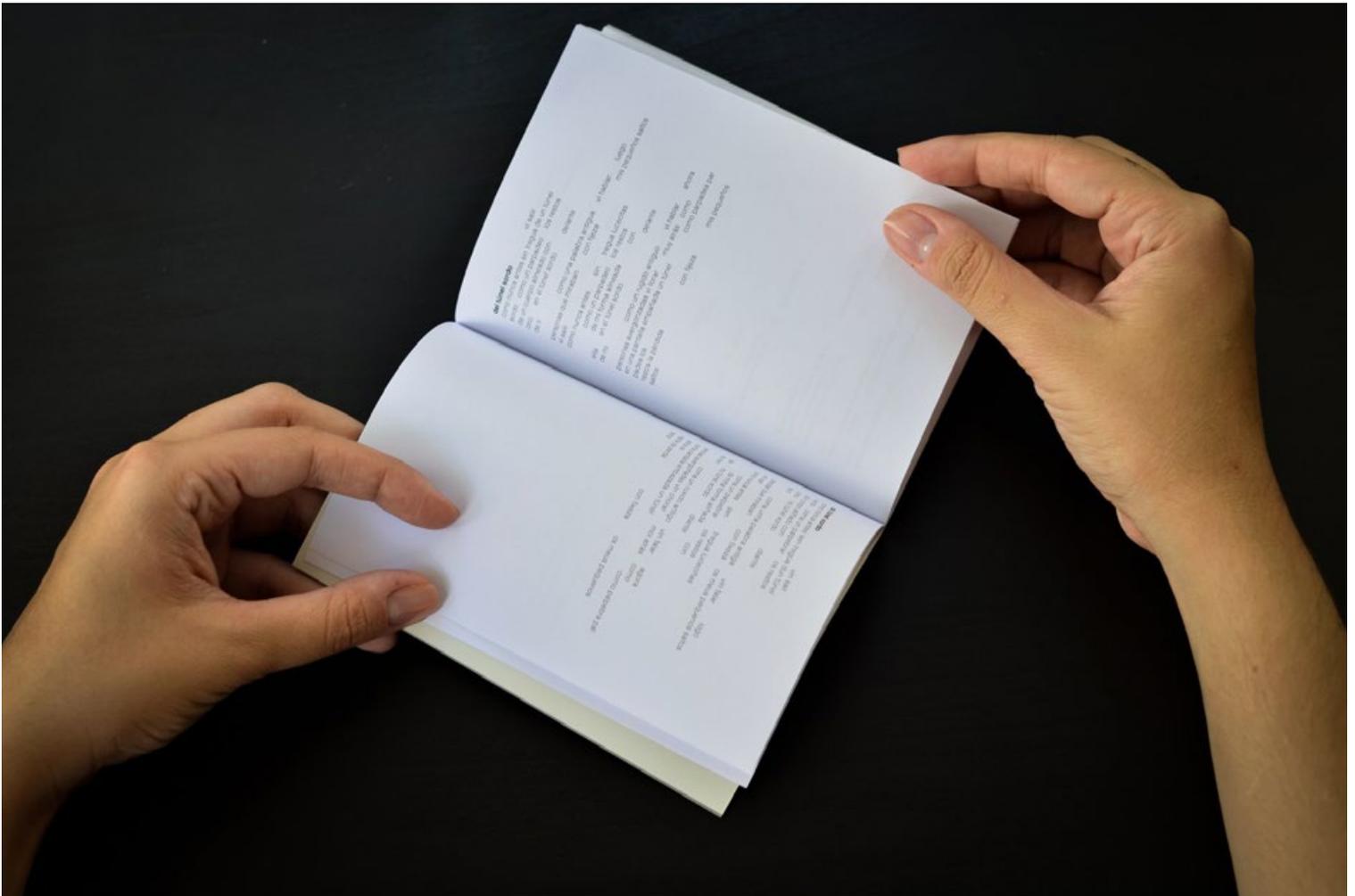
Web: julianpacomio.net

IG: @jpacomio

FB: jpacomio

CRISTINA ELENA PARDO

Caligrama Poetic Series in Translation

CALIGRAMA POETIC SERIES

IN TRANSLATION

Colección de plaquettes de poesía y traducción.

Gracias a Injuve pude llevar a cabo el proyecto titulado *Caligrama Poetic Series in Translation*, editado para la casa editorial Caligrama Press, fundada en 2015.

Caligrama Poetic Series in Translation es una colección de *plaquettes* o pliegos de poesía traducida de autores jóvenes españoles e internacionales, curada, editada y diseñada por mí. En esta colección se editan entre una y cinco *plaquettes* al año por medio de una convocatoria bianual publicada en nuestra página web.

Con esta serie de *plaquettes* quise proponer la traducción como un género no secundario sino independiente, dándole un papel protagonista en la edición material. El diseño de los pliegos da cuenta de esto: se editarán de manera que la lectura de ambas versiones (original y traducción) sean únicas, reversibles. La colección convoca, de esta forma, a dos lectores simultáneos que, en su encuentro, comparten saberes lingüísticos ahora en contacto.

Con *Caligrama Poetic Series In Translation* no quise proponer un diseño costoso o muy elaborado, pues el énfasis del proyecto está en el concepto, en los textos y su traducción. Por esto, con los materiales y el formato elegidos he buscado dar cuenta de una austeridad y

minimalismo que diera protagonismo al contenido de la edición: papel blanco, formato A6 grapado, pastas grises, fuente Helvética. Decidí que se imprimieran apenas 100 ejemplares, cuya venta costeará la siguiente edición y su distribución. Con esta colección, la familia Caligrama Press no busca sino expandir las fronteras de la poesía joven contemporánea haciendo énfasis en la lengua española como eje.

Catálogo de la colección *Año Uno*, publicada en 2020:

N1 – *nudos / knots* (español-inglés) de la poeta española Sonia Bueno, traducida por Cristina Elena Pardo.

N2 – *Animales que entiendo*

(hebreo-español) de la poeta israelí Noa Shakargy, traducida por Ana Martínez Bautista.

N3 – *Over Fjellet / Sobre la Montaña* (noruego-español) del poeta noruego Nils-Øivind Haagenen, traducido por Sophie Arntsen y Roberto Elvira Mathez.

N4 – *El bello mundo / Beautiful World* (español-inglés) del poeta español Francisco Javier Navarro Prieto, traducido por María Domínguez del Castillo.

N5 – *Autobiografía heroica / Heroic Autobiography* (español-inglés) del poeta español Álvaro Guijarro, traducido por Julio Fuertes Tarín.

Actualmente me encuentro trabajando en la difusión del proyecto, que ha tenido una exitosa recepción del público. En 2021 está prevista la edición y publicación de la colección *Año Dos*, que cuenta con autores españoles y extranjeros que escriben y traducen en y desde el español, ruso, inglés y francés.

Más información:

www.caligramapress.com

CALIGRAMA POETIC SERIES IN TRANSLATION

Collection of chapbooks with poems and translations

Thanks to Injuve I was able to complete the project titled *Caligrama Poetic Series In Translation*, published for Caligrama Press, a publishing house founded in 2015.

Caligrama Poetic Series In Translation is a collection of poetry chapbooks or pamphlets translated by young Spanish and international authors and curated, edited and designed by me. Between one and five chapbooks are published every year in this collection, with a biannual call for proposals posted on our website.

In this chapbook series, I wanted to show translation as an independent rather than a secondary genre, giving it a starring role in the printed material. The design of the pamphlets reflects this: they are published so that both versions (original and translation) are unique and reversible. In this way, the collection appeals to two simultaneous readers who, in their encounter, share linguistic literacies that meet at last.

I did not want *Caligrama Poetic Series In Translation* to have a very elaborate or costly design, as the emphasis of this project is on the concept, the texts and their translations. My choice of materials and format was therefore guided by a desire for an austere minimalism that would allow the texts to truly shine: white, stapled A6 paper, grey bindings, Helvetica font. I decided to print just 100 copies, the proceeds of which would pay for the next issue and its distribution. With this collection, the Caligrama Press family aspires to broaden the horizons of young contemporary poetry, with an emphasis on the Spanish language as a linchpin.

Catalogue of the Year One collection, published in 2020:

N1 – *nudos / knots* (Spanish-English) with texts by Spanish poet Sonia Bueno, translated by Cristina Elena Pardo

N2 – *Animales que entiendo* (Hebrew-Spanish) with texts by Israeli poet Noa Shakargy, translated by Ana Martínez Bautista

N3 – *Over Fjellet / Sobre la Montaña* (Norwegian-Spanish) with texts by Norwegian poet Nils-Øivind Haagenen, translated by Sophie Arntsen and Roberto Elvira Mathez

N4 – *El bello mundo / Beautiful World* (Spanish-English) by Spanish poet Francisco Javier Navarro Prieto, translated by María Domínguez del Castillo

N5 – *Autobiografía heroica / Heroic Autobiography* (Spanish-English) by Spanish poet Álvaro Guijarro, translated by Julio Fuertes Tarín

I am currently working to publicise the project, which has been well received by readers. The Year Two collection, featuring the work of Spanish and foreign authors who write in and translate into and from Spanish, Russian, English and French, is due to be released in 2021.

Further information:

www.caligramapress.com

▲
Algunas publicaciones de la colección *_Año Uno_ de _
Caligrama Poetic Series in Translation_*, 2020

Cristina Elena Pardo

Caracas, 1993

Soy una investigadora, escritora y poeta hispano-venezolana. Vivo en Queens, Nueva York. Actualmente escribo una tesis doctoral sobre cultura visual en Latinoamérica en el departamento de Latin American, Iberian and Latino Cultures del Graduate Center, City University of New York, donde también doy clases sobre cultura, artes, lengua y literaturas hispanas. Soy editora asistente de la revista académica Ciberletras (Lehman College, CUNY).

Como poeta he publicado el poemario *Mano que espeja* (Balduque, 2018) y *sonar* (La Garúa, 2021). Mis poemas y foto-poemas

han sido mencionados en premios en España y Venezuela y han aparecido en diferentes medios y antologías en Venezuela, España, Ecuador, México, Francia y Estados Unidos. Como fotógrafa, he expuesto en el marco de PHotoESPAÑA y he colaborado con medios digitales como El Estado Mental o Jot Down Magazine.

Soy diseñadora y editora en la editorial independiente Caligrama Press.

Web: cristinaelenapardo.com

E-mail: cparpor@gmail.com

IG: @CristinaEle

MERCEDES PIMIENTO

Arquitecturas Terminales

▲
Sin título (Arquitecturas terminales), 2020. Escayola, foam y hierro. 20x100x220cm. Foto: Mercedes Pimiento

ARQUITECTURAS TERMINALES

Proyecto de investigación escultórica.

El proyecto *Arquitecturas terminales*, desarrollado gracias a las Ayudas Injuve, consiste en un ensayo formal del encuentro entre los cuerpos, las infraestructuras y las materias que circulan entre ambos. Me planteé este proyecto como un campo de pruebas: como un acercamiento escultórico a distintas materialidades vinculadas con los espacios urbanos, tratando de desvelar un sistema en el que lo orgánico y lo sintético, cuerpo y estructura, se tocan, se funden y se contienen.

Las infraestructuras son la forma invisible de inserción de los grupos humanos en el medio, donde se gestiona la mediación entre recursos y necesidades. Los cuerpos, por su parte, actúan dentro de este entramado a modo de membranas que filtran, consumen y procesan las materias — ya sea agua o ya sean datos—, que finalmente devuelven al curso de la ciudad, en un sistema de flujos constante. Así, esta red de conductos y conexiones se configura también como punto de encuentro y confluencia entre los fluidos que parten de la ciudad y los que generan los propios cuerpos que la habitan. *Arquitecturas terminales* es un intento de volver la mirada sobre todos esos sistemas habitualmente ocultos, que literalmente rodean y sostienen nuestras vidas, actuando de manera continua pero casi imperceptible.

Este proyecto nació inmerso en arquitecturas industriales y espacios urbanos periféricos e

intersticiales, como mi propio espacio de trabajo o la ciudad en la que se encuentra, L'Hospitalet de Llobregat. A partir del análisis de este tipo de estructuras, me planteé desarrollar una serie de ensayos y registros acerca de este encuentro entre sistemas, cuerpos y materias que los atraviesan. De esta forma, las piezas que componen el proyecto son el resultado de una serie de procesos en los que distintos materiales orgánicos (cera vegetal, cera de abeja o resina de pino) y materiales directamente vinculados con el cuerpo y sus extensiones (látex, viscolátex, silicona) se adaptan a estructuras preexistentes (como conductos de ventilación o piezas de embalaje desechadas).

Actualmente estoy exponiendo la parte final de este proyecto en una exposición individual en la Fundación Arranz-Bravo (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona). La primera parte de este proyecto se pudo ver en la Galería Javier Silva (Valladolid), en una exposición individual que tuvo lugar de octubre a diciembre de 2020. Gracias a las Ayudas Injuve he podido mantener un proceso de trabajo extenso, desde los primeros ensayos con materiales y estructuras hasta la producción de las instalaciones finales. Asimismo, me han permitido generar una serie de intercambios y diálogos con distintas personas que se han vinculado con el proyecto durante sus diferentes fases de desarrollo, como el comisario Jesús Alcaide, la comisaria Beatriz Alonso o la artista Paula G. Masedo.

Próximamente está prevista la presentación de mi trabajo en diferentes exposiciones o proyectos, tanto institucionales como en galerías o espacios independientes. Entre ellos, la presentación del proyecto *En Potencia L'h*, realizado durante la primavera de 2021 junto a Antonio R. Montesinos en el Centre d'Art Tecla Sala (L'Hospitalet de Llobregat), o la exposición *About curls, confluences and resonances*, comisariada por Claudia Elies y Blanca del Río y que tendrá lugar en otoño de 2021 en el espacio Art Lacuna (Londres).

ARQUITECTURAS TERMINALES [TERMINAL ARCHITECTURES]

A sculptural research project

Arquitecturas Terminales [Terminal Architectures], the project I developed thanks to the Injuve Grants, is a formal experiment involving the meeting of bodies, infrastructures and the materials that circulate between them. I treated this project as a testing ground, a sculptural approach to different material realities associated with urban spaces, trying to expose a system where organic and synthetic, body and structure touch, merge and contain each other.

Infrastructure is the invisible means of inserting human groups in an environment, where a balance is struck between resources and needs. For their part, bodies act within that framework like membranes that filter, consume and process the matter—whether it is water or data—which they eventually return to the city's course, in a constantly flowing system. This network of conduits and connections is also a point of convergence for fluids leaving the city and those generated by the bodies that inhabit it. *Arquitecturas Terminales* attempts to take another look at all those systems which are normally hidden from view yet literally surround and sustain our lives, operating constantly but almost imperceptibly.

This project was born in the midst of industrial architecture and peripheral and interstitial urban spaces, like my own workplace or the city in which it is located, L'Hospitalet de Llobregat. After analysing these types of structures, I began to think about testing and recording this confluence of systems, bodies and the matter that permeates them. The pieces that comprise the project are the result of a series of processes in which different organic materials (vegetable wax, beeswax or pine resin) and substances directly related to the body and its extensions (latex, memory foam, silicone) are adapted to pre-existing structures, such as ventilation shafts or discarded packing materials.

I am currently exhibiting the final part of this project in a solo show at Fundació Arranz-Bravo in L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. The first part was displayed at Galería Javier Silva (Valladolid) in a solo exhibition held from October to December 2020. Thanks to the Injuve Grants, I was able to see a lengthy working process through to completion, from the first tests with materials and structures to the production of the final installations. They also allowed me to share and dialogue with different individuals who were involved in the project at different stages of development, such as the curator Jesús Alcaide, the curator Beatriz Alonso or the artist Paula G. Masedo.

I will soon be presenting my work in different exhibitions and initiatives at public institutions and independent venues or galleries. In spring 2021, I presented the project *En Potencia L'h* with Antonio R. Montesinos at Centre d'Art Tecla Sala (L'Hospitalet de Llobregat), and in autumn 2021 the exhibition *About Curls, Confluences and Resonances*, curated by Claudia Elies and Blanca del Río, will open at Art Lacuna (London).

▲
Sin título (Arquitecturas terminales), 2020
Escayola y silicona. 10x19x29 cm y 9x21x30 cm. Foto: Mercedes Pimiento

▲
Sin título (Arquitecturas terminales), 2020
Cera, cerámica y hormigón. 450x13x13 cm. Foto: Mercedes Pimiento

Mercedes Pimiento

Sevilla, 1990

Estudié Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y la Winchester School of Art (Reino Unido), el máster de Producción e Investigación Artística en la Universidad de Barcelona y actualmente curso el doctorado en la Universidad de Barcelona.

He realizado las exposiciones individuales *Architectures Terminals*, en la Fundación Arranz-Bravo (L'Hospitalet de Llobregat), *Arquitecturas Terminales, Los paisajes invisibles y Useless Landscape*, en la Galería Javier Silva (Valladolid), *Handle with Care*, en la Sala Kastelar (Sevilla) y *Un proyecto en los Santos de Maimona*, en la Sala Guirigai (Badajoz).

He participado en exposiciones colectivas en centros de arte como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (Córdoba), el Centro José Guerrero (Granada), el MAC Museo de Arte Contemporáneo (A Coruña) o Fabra i Coats -

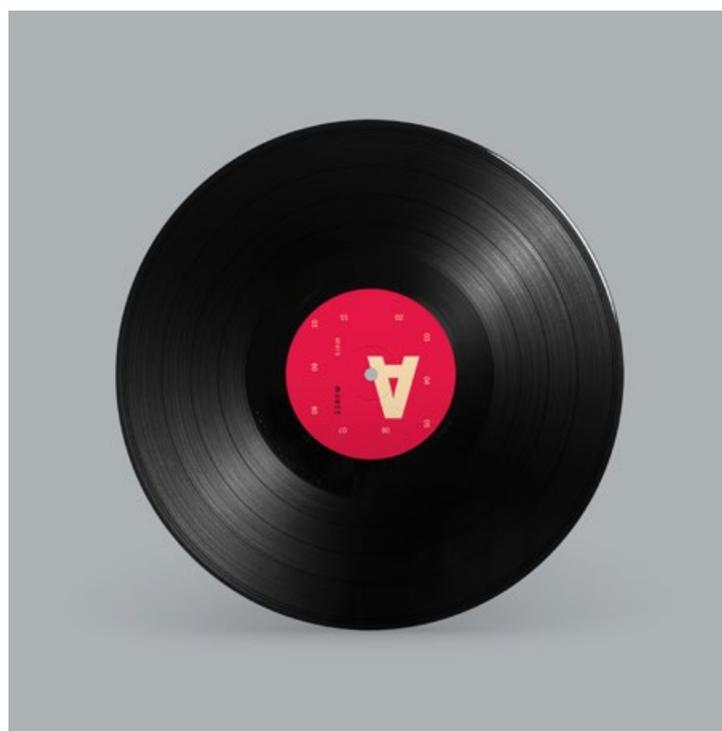
Centro de Arte Contemporáneo (Barcelona), y he participado en exposiciones colectivas en galerías como la Galería Fran Reus (Mallorca), Galería Alarcón Criado (Sevilla) o la Galería Luis Adelantado (Valencia).

He obtenido ayudas y becas de instituciones como Injuve, la Fundación Guasch Coranty (Barcelona), el Programa Iniciararte (Andalucía) o el Programa de Formación Comunidad de Madrid - Open Studio (Madrid).

Soy cofundadora y coordinadora de *FASE - Espacio de creación y pensamiento*, un proyecto vinculado con las prácticas artísticas contemporáneas situado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con el cual desde 2018 ha desarrollado numerosos proyectos expositivos, de mediación y educativos.

GINEBRA RAVENTÓS DE VOLART

*Saturn darrere nostre: el glaç, el got,
el buit, l'acte verge*

▲
Disco de vinilo del proyecto *Saturn darrere nostre: el glaç, el got, el buit, l'acte verge*.
Diseño: Marc Monguilod

SATURN DARRERE NOSTRE: EL GLAÇ, EL GOT, EL BUIT, L'ACTE VERGE

Producción en soporte libro sonoro de poesía.

El proyecto que realicé para la línea de producción literaria se llama *Saturn darrere nostre: el glaç, el got, el buit, l'acte verge* y es un poema sonoro editado en vinilo que incluye un libro con el poema transcrito. *Saturn darrere nostre: el glaç, el got, el buit, l'acte verge* es un poema compuesto de voces colectivas y anónimas que (des)dibujan todo lo que orbita alrededor de la idea de Saturno. Se trata de una búsqueda a través de los relatos orales y la idea del mito de origen. El resultado es una pieza sonora que consta de una única voz diciendo, narrando, recitando. Una pieza sonora que está hecha únicamente de los consecuentes sonidos que esta voz pueda generar.

En esta pieza se mezclan retazos de astronomía, astrología, mitología y experiencias humanas íntimas, traumáticas o cotidianas. Estas voces nos cuentan historias y paisajes que se alimentan y contradicen y que nos interpelan: ¿qué sabemos de lo que no hemos experimentado y que constantemente se nos afirma como real desde la ciencia, desde la sociedad, desde la historia?, ¿es más palpable que los paisajes de este mito de origen?

El motor de este poema es una exploradora o refugiada que avanza a la vez en dos direcciones que la llevarán a reencontrarse en el mismo punto: camina hacia el abismo de la psique humana y huye a la inmensidad del planeta de Saturno, del universo. La fascinación de la geografía de este planeta y la belleza de sus anillas marca el ritmo. Si los contemplas suficiente rato, se funden en la comprensión de eso con lo que cohabitan: la atrocidad violenta de impactos de todos esos trozos que las conforman, cuerpos despedazándose entre ellos, rotos, preciosos.

Gracias a la Ayuda de Injuve pude grabar en estudio de sonido las voces del poema, trabajar con un ingeniero acústico y un diseñador y realizar 250 copias del vinilo y la correspondiente impresión del libro. Gracias a eso presenté la pieza y la publicación en diversos festivales y reconocidos lugares de la ciudad de Barcelona como El antic teatre, Stansa, Saturnalia librería, así como realizar entrevistas y aparecer reseñada en diversos medios de radio y prensa como Revista de Letras, Radio 3, Tesla FM y radiokonvent.

Actualmente sigo divulgando este proyecto, así como generando nuevos espacios para la poesía

sonora y las autopublicaciones de este tipo, espacios que no son tan comunes en el circuito convencional.

En los próximos meses, aparte de presentar el poema *Saturn darrere nostre: el glaç, el got el buit, l'acte verge* en diferentes festivales y medios, estoy preparando una instalación para la fundación Tàpies de Barcelona con el colectivo Soundspace (con quien publiqué el libro sonoro), un proyecto de salvaguarda del patrimonio sonoro y acústico para el MNATEC con mi colectivo patrimoniacustic.cat, una residencia para instalación sonora en Media Estruch y una colaboración con la Universidad de Islandia y el parque Thingvellir gracias a las ayudas europeas i-Portunus.

Ficha técnica: *Saturn darrere nostre: El glaç, el got, el buit, l'acte verge* ya está a la venta puede encontrarse en muchos puntos como la Librería Saturnàlia de Gràcia, Barcelona y la librería La Central en su sede de El Raval también en Barcelona.

Grabado, mezclado y masterizado en Barcelona en 2020. Producido por Ginebra Raventós y EMARX. Diseño gráfico de Marc Monguilod. Publicado por Soundspace Records gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2019. Vinilo de 12 pulgadas, 50 tracks. Incluye el libro con los poemas en versión original en catalán y su traducción al castellano.

SATURN DARRERE NOSTRE: EL GLAÇ, EL GOT, EL BUIT, L'ACTE VERGE [SATURN BEHIND US: ICE, GLASS, VOID, VIRGIN ACT]

Production of an audible poetry book

The project I created for the Literary Production category is called *Saturn darrere nostre: el glaç, el got, el buit, l'acte verge* [Saturn Behind Us: Ice, Glass, Void, Virgin Act], a sound poem recorded on vinyl that includes a book with the transcribed verses. *Saturn darrere nostre: el glaç, el got, el buit, l'acte verge* is a poem made up of collective, anonymous voices that describe and blur everything that orbits around the idea of Saturn. It sifts through oral stories and the idea of the origin myth to create a sound piece in which a single voice tells, narrates and recites, a piece composed entirely of the consistent sounds that voice can generate.

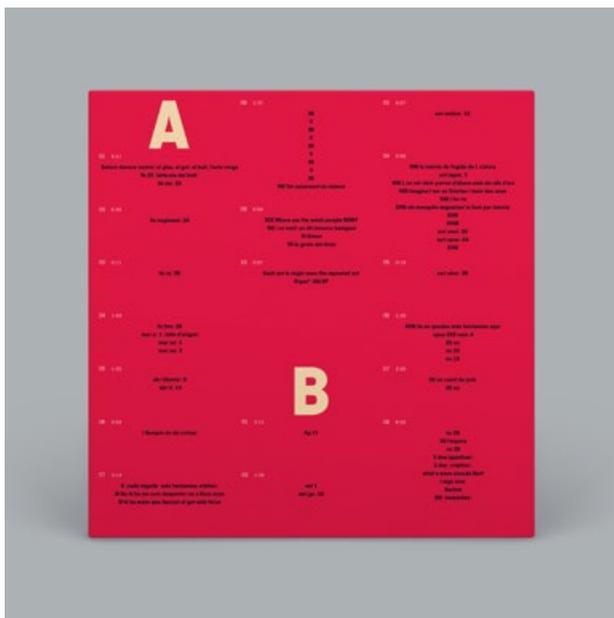
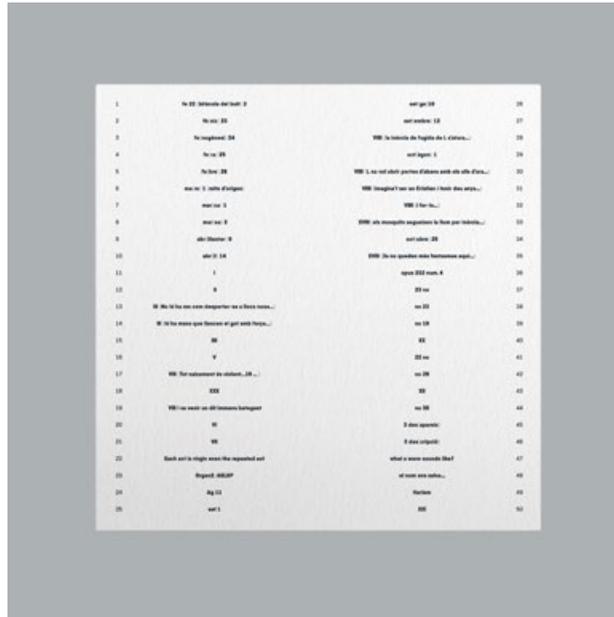
This piece blends snippets of astronomy, astrology, mythology and intimate, traumatic or commonplace human experiences. The voices tell us stories and landscapes that support and contradict each other and interrogate us: What do we really know of the things we've never experienced but which science, society or history constantly tell us are real? Is it more palpable than the landscapes of this origin myth? The poem is driven by an explorer or refugee who forges ahead in two directions at once that will converge at the same point: she walks towards the abyss of the human psyche and flees from the immensity of the planet Saturn, of the universe. The fascinating geography of this planet and the beauty of its rings set the pace. If you gaze at those rings long enough, they fade before the realisation of what they live with: the violent horror of all the colliding bits and pieces they are made of, bodies tearing each other apart, broken and beautiful.

Thanks to the Injuve grant, I was able to record the voices of the poem in a sound studio, work with a sound engineer and designer, and produce 250 copies of the record and printed book. This allowed me to present the recording and publication at various festivals and venues in the city of Barcelona, including Antic Teatre, Stansa and Llibreria Saturnàlia, and be interviewed and reviewed in *Revista de Letras*, Radio 3, Tesla FM, radiokonvert and other press and radio outlets. At present, I am continuing to promote this project while also generating new spaces for sound poetry and DIY releases/publications, which are few and far between on the conventional circuit.

In the coming months, in addition to presenting the poem *Saturn darrere nostre: el glaç, el got el buit, l'acte verge* at different festivals and in various media, I will be working on an installation for Fundació Tàpies in Barcelona with the Soundspace collective (which published my sound book), a sound and acoustic heritage preservation project for the MNATEC with my collective patrimoniacustic.cat, a sound installation at Media Estruch and a collaboration with the University of Iceland and Thingvellir National Park thanks to the European i-Portunus programme.

Specifications: *Saturn darrere nostre: El glaç, el got, el buit, l'acte verge* is already on sale at many locations, including the Barcelona bookshops Llibreria Saturnàlia (Gràcia district) and La Central (El Raval).

Recorded, mixed and mastered in Barcelona in 2020. Produced by Ginebra Raventós and EMARX. Graphic design by Marc Monguilod. Released by Soundspace Records thanks to a 2019 Injuve Creative Youth Grant. 12-Inch vinyl record, 50 tracks. Includes a book with the poems in Catalan (original) and Spanish (translation).

▲ Disco de vinilo del proyecto
*Saturn darrere nostre: el glaç, el got,
 el buit, l'acte verge.*
 Diseño: Marc Monguilod

Ginebra Raventós de Volart

Barcelona, 1990

Finalizo en 2020 el Máster de Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona con el TFM tutorizado por Eduard Escoffet *El tránsito a lo poético. Yuxtaposición de lenguajes: voz, percepción y espacio*. En 2011 me gradué en psicología por la Universidad de Barcelona habiendo hecho prácticas en la unidad de neuropsicología del Hospital de Bellvitge. Paralelamente estudio narrativa y novela en el Ateneu Barcelonés. En 2018 finalizo el máster de guión y dirección de cine de autor en la Casa del cine (Barcelona).

He hecho *performance* sonoro-poéticas en L'antic teatre, Stansa, Saturnalia llibreria, TeslaFM en Barcelona (*Saturn darrere nostre: el glaç, el got, el buit, l'acte verge*, 2021), Centre Cultural Sant Josep de Hospitalet del Llobregat (*frac.tal*, 2020), en Hangar de Barcelona y La Casa Encendida de Madrid (*To my self to our self*, 2019) y Museu de la terracota (*Funambulista del foc*, 2017) y el festival Ex!poesia de Bilbao (*DIENTE*, 2016).

En el ámbito internacional he participado en diversos festivales como el de literatura de Copenhague (Dinamarca, 2014), así como el de Neukölln (Berlín, 2016) e Instituto Iberoamericano de Berlín (*Gong*, 2017), así como en muchos espacios alternativos de la escena barcelonesa y berlinesa.

A nivel colectivo recientemente he participado en instalaciones y acciones sonoras en Container expansivo en Guatemala (*Gong* 2021), SONAR+D (*frac.tal* 2020), Convent de Sant Agustí (*Inverted spaces*, 2019 y *Asins kosugi* 2018) y Hangar (*Octofonías*, 2018) en Barcelona. Entre los premios, becas y residencias más relevantes se encuentran i-portunus (Europa 2021), media estruch (Sabadell 2021), SONOTOMIA Residency 2.0 (Albarraicín 2021), A Fair New Idea?! #3 - Working digitally (Bélgica 2021) e Injuve (España 2019).

He publicado el libro sonoro *Saturn darrere nostre: el glaç, el got, el buit, l'acte verge*

(2021 Sounspace), el poemario *5Ht2A* (2015, A Noñi Again Microediciones), el libro de artista *GONG* (2014, Milena Olissipo) y poemas en diversas revistas y publicaciones colectivas de España, Berlín, Argentina y Guatemala. He sido cofundadora de *DIENTE*, publicación de poesía experimental. Han aparecido entrevistas y reseñas de mi trabajo en Radio 3, Revista de letras, il Cartello, TeslaFM, momo magazine entre otras.

Web: ginebraraventos.tumblr.com

IG: @yokolem

Bandcamp del proyecto:

<https://ginebraraventosdevolart.bandcamp.com/album/saturn-darrere-nostre-el-gla-el-gotel-buit-lacte-verge>

JOAQUÍN JESÚS SÁNCHEZ

Tratado general del mundo

▲ Imagen de la página principal de la web del proyecto. *Tratado general del mundo*. Diseño: Christian García Bello

TRATADO GENERAL DEL MUNDO

Una enciclopedia de todas las cosas que existen.

Tratado general del mundo es una enciclopedia (virtual, en este caso) en la que se describirán todas las cosas que existen. En ella se exploran los límites entre la realidad y la ficción sirviéndose para ello uno de los soportes formales del conocimiento: el formato de la enciclopedia, el gran ingenio de la Ilustración que pretendía «quitar a los hombres el miedo y convertirlos en señores [...]». El programa de la Ilustración era el desencantamiento del mundo. Quería disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante el saber» (*La dialéctica de la Ilustración*. Adorno y Horkheimer, 1944). El proyecto pretende dos objetivos fundamentales: el primero, servirse del lenguaje propio del conocimiento, de sus recursos lingüísticos, sus expresiones y, en definitiva, de su forma. El segundo, bastardear sus propósitos, insertando, entre las entradas de Carlomagno o Inglaterra, biografías inventadas, descripciones falsas y descripciones topográficas improbables. Este trabajo, que siempre estará en proceso, puede consultarte en:

www.tratadogeneraldelmundo.com

TRATADO GENERAL DEL MUNDO [GENERAL TREATISE ON THE WORLD]

An encyclopaedia of everything that exists

Tratado general del mundo [General Treatise on the World] is a virtual encyclopaedia containing descriptions of everything that exists. It tests the boundaries between truth and fiction using one of the formal supports of knowledge: the encyclopaedia, the great invention of the Enlightenment, aimed at “liberating human beings from fear and installing them as masters. [...] Enlightenment’s program was the disenchantment of the world. It wanted to dispel myths, to overthrow fantasy with knowledge” (*Dialectic of Enlightenment*, Adorno and Horkheimer, 1944). This project has two fundamental aims: firstly, to take advantage of the language of knowledge, its linguistic resources, expressions and forms; and secondly, to pervert its purpose by inserting fake biographies, false descriptions and unverifiable topographic details between entries on Charlemagne or England. This perpetual work-in-progress can be viewed at:

www.tratadogeneraldelmundo.com

Joaquín Jesús Sánchez

Sevilla, 1990

Me licencio en Filosofía por la Universidad de Sevilla y realizo el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (MNCARS). Soy crítico de arte, escritor y comisario independiente. Escribo para ArtForum, Flash Art, A*Desk y Babelia y soy colaborador asiduo en distintos medios culturales nacionales. Recientemente he comisariado *Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal* (CAAC, Sevilla), *Torreón de Tramoya* (Centro Párraga, Murcia) y *Abundó en felices curiosidades* (Espacio Valverde, Madrid). He impartido cursos en La Casa Encendida, el Centro de Arte 2 de Mayo y en la extensión universitaria de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. He publicado un opúsculo titulado *El Glotón* (Dioptrías, 2019).

Web: unmaletinmarron.com

VENDEDORES DE HUMO

Esfera, Piedra, Polígono

▲ *Esfera, Piedra, Polígono*, 2021
Libro de autor. 240 páginas. 22 x 15,5 cm x 3 cm. Foto: Vendedores de Humo

ESFERA, PIEDRA, POLÍGONO

Libro de autor.

En *Esfera, Piedra, Polígono* Vendedores de Humo reconstruimos a través de la recopilación de documentos inéditos y reeditados un relato alternativo de los años 90 en España. Con el retorno de Saturno después de 30 años, un objeto astrológico, la *Esfera Armilar* de Rafael Trénor de Lezo y José Antonio Fernández Ordoñez, resucita para desplegar y deconstruir los diferentes mitos que rodean la España desde 1992: el neocolonialismo de la Expo de Sevilla, la corrupción de Madrid Capital Europea de la Cultura o la especulación de Valencia de Camps y Barberá.

Esfera, Piedra, Polígono es una constelación de discursos políticos, hitos urbanos, reivindicaciones vecinales, mascotas olímpicas, sistemas planetarios y épicas historicistas que gravitan en torno a tres elementos: el monumento de la *Esfera Armilar*, la ceremonia de colocación de su primera piedra en 1991 y la repetición del evento en el nuevo barrio –anteriormente polígono– de Valdebernardo. 240 páginas documentan 3 años de investigaciones y conjeturas que constituyen una posible reconstrucción histórica del acto de colocación de la primera piedra en Valdebernardo. La publicación se estructura en torno a una extensa documentación nunca publicada hasta la fecha, cedida por el autor de la Esfera, Rafael Trénor, y por las vecinas de Valdebernardo, a través de la Asociación Vicus Albus. Nuestra narración en primera persona se entrelaza con los testimonios

de Rafael Trénor, los recortes de prensa, las fotos personales de vecinas o material original para la Expo de Sevilla.

¿Qué relatos despliega la deriva de la *Esfera Armilar* por las diferentes ubicaciones en las que nunca se construyó? ¿De qué manera resignifica el *boom* urbanístico nuestro territorio? ¿Qué huellas y contrahuellas de 1992 componen nuestro paisaje?

Actualmente Pablo está realizando una tesis doctoral en torno a la capacidad emancipatoria de la recreación histórica como formato artístico, donde investiga muchos de los temas planteados en la publicación *Esfera, Piedra, Polígono*. Las Ayudas Injuve para la Creación Joven nos han dado las herramientas y una oportunidad para producir que, a pesar de las restricciones debidas a la pandemia, nos han permitido avanzar mucho en nuestros procesos creativos y dar un cierre a un proyecto en el que llevábamos inmersas tres años.

ESFERA, PIEDRA, POLÍGONO [SPHERE, STONE, INDUSTRIAL PARK]

Literary work

In *Esfera, Piedra, Polígono* [Sphere, Stone, Industrial Park], *Vendedores de Humo* reconstructs an alternate story of the 1990s in Spain by compiling unpublished and reprinted documents. With the return of Saturn 30 years later, an astrological object, the *Esfera Armilar* [Armillary Sphere] created by Rafael Trénor de Lezo and José Antonio Fernández Ordoñez, is resurrected to reveal and deconstruct the different myths surrounding Spain since 1992: the neo-colonialism of the Seville Expo, the corruption of Madrid as a European Capital of Culture, and the speculation of Camps and Barberá in Valencia.

Esfera, Piedra, Polígono is a constellation of political discourses, urban milestones, community demands, Olympic mascots, planetary systems and historicist epics orbiting around three elements: the *Esfera Armilar* monument, the ceremony of laying its first stone in 1991, and the re-enactment of that event in the new neighbourhood—formerly an industrial park—of Valdebernardo. The volume's 240 pages document three years of research and conjecture to come up with a

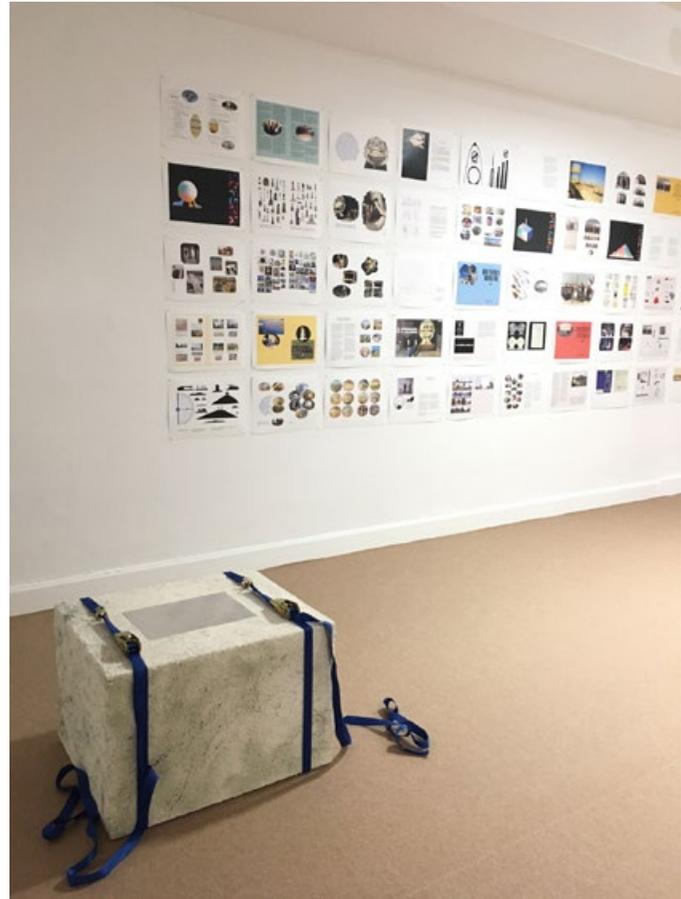
possible historical recreation of the act of laying the first stone in Valdebernardo. The publication is structured around extensive, never-before-published documentation obtained from Rafael Trénor, author of the sphere, and the female residents of Valdebernardo via Asociación Vicus Albus. Our first-person narrative is interwoven with the testimony of Rafael Trénor, press clippings, the personal photos of local women and original material for the Seville Expo.

What stories can be extracted from the history of the *Esfera Armilar* and the different locations in which it was never built? How did the urban development boom re-signify our territory? How is our landscape defined by the footprints and vestiges of 1992?

Pablo is currently writing his PhD dissertation on the emancipatory power of historical re-enactment as an art form, where he investigates many of the themes addressed in *Esfera, Piedra, Polígono*. The Injuve Creative Youth Grants gave us the tools and the opportunity to produce, allowing us to make great strides in our creative processes and conclude a project that had been three years in the making, despite the restrictions imposed by the pandemic.

▲
Esfera, Piedra, Polígono, 2021
Libro de autor. 240 páginas. 22 x 15,5 cm x 3cm.
Foto: Vendedores de Humo

▲
Esfera, Piedra, Polígono, 2021
Libro de autor. 240 páginas. 22 x 15,5 cm x 3cm.
Foto: Vendedores de Humo

Vendedores de Humo

Pablo Santacana López, Madrid, 1991

Marta Muñoz Legido, Madrid, 1987

Nos graduamos en Arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Desde 2015 hemos realizado proyectos gráficos, tanto digitales como impresos, que han acompañado o formado parte de exposiciones, piezas escénicas, obras plásticas y otros procesos creativos, siempre tratando de incorporar de forma activa la producción gráfica dentro de los procesos de creación artística. Interesados también en la construcción de las identidades y cómo éstas se vinculan al territorio, realizamos los proyectos de *Tropicastizo, o paraíso ficcionado de cursilería tropical* (El Ranchito Pivô/ São Paulo - Matadero/ Madrid 2014) y *Este cartel reproduce una imagen* (PHEstudios del festival Photo España 2015). Desde 2016 hasta 2018 diseñamos y coordinamos *Melonera Imperial*, un proyecto de activación para el barrio de Arganzuela Imperial (Madrid) como parte del programa cultural CiudaDistrito, donde rescatábamos y reinventábamos una fiesta popular para generar arraigo en los vecinos

de un barrio con una identidad desdibujada. Siguiendo esta línea de colaboración con el tejido vecinal, colaboramos con Intermediae en la producción de la imagen del programa Miradores (Matadero Madrid), a partir de talleres participativos en los barrios de Usera y Arganzuela (2017).

En 2018 tuvimos la suerte de participar en varios proyectos vinculados al mundo de las escénicas como *Huerto cerrado*, del colectivo Los Bárbaros, para el que diseñamos un mapa de Madrid con el que se rescataban figuras femeninas de la literatura (Surge Madrid); *Item Perspectiva*, de Víctor Colmenero Mir (beneficiario de las Ayudas a la Creación), con una serie de postales que acompañaban un paseo guiado donde reflexionábamos sobre nuestra relación con el espacio público; y *Autoayuda*, de Anto Rodríguez (Surge Madrid), en el que realizamos una serie de intervenciones en baños de teatros independientes de Madrid. Ese mismo año fuimos seleccionados para

participar en el festival internacional de artes vivas NIDO (Campo Abierto, Uruguay).

Entre 2017 y 2018 participamos en el programa de residencias La Colmena del colectivo La Grieta, donde empezamos a trabajar en el proyecto *No Esfera Armilar y Primera Piedra*, que seguimos desarrollando a lo largo de los años siguientes. La investigación quedó formalizada en la publicación que produjimos gracias a la Ayuda Injuve en 2019.

Como editores, hemos participado en ferias como Libros Mutantes (Madrid), MEA (Madrid), Feira Plana (Sao Paulo), Espacio Tijuana-Galería Vermelho (Sao Paulo), Editores Inclasificables (Salamanca), Archizines (Varios lugares, sede Victoria and Albert Museum London), Picnic Sessions (CA2M), Fuera de Cobertura (MUSAC).

Web: vendedoresdehumo.com

IG: @vdehumo

