

AYUDAS **INJUVE** PARA LA **CREACIÓN JOVEN 2021**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

injuve

AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2021

DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
María Teresa Pérez Díaz

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN
DE PROGRAMAS
Tania Minguela Álvaro

JEFA DE ÁREA DE CREACIÓN
María de Prada López

JEFA DEL SERVICIO DE CREACIÓN
Natalia del Río López

COORDINACIÓN EDITORIAL
TÁCTICO

TRADUCCIÓN: Deirdre B. Jerry.
Traducciones para las artes

MAQUETACIÓN
Meg Gasiba

IMPRENTA
Publprinters Global S.L.

NIPO PAPEL: 130-22-007-0
NIPO LINEA: 130-22-008-6
DEPOSITO LEGAL: M-29420-2022

© de los textos e imágenes: sus autores

ÍNDICE

Presentación

6 Directora General del Instituto de la Juventud

Ayudas Injuve para la Creación Joven 2021

11 Eladio Aguilera

15 María Alcaide

19 Marina Bastos Durán

23 Teresa Búa

27 Escenas Covid

31 Asociación Fluent

35 Jaume Claret Muxart

39 Colectivo Cyclo

43 Matías Daporta

47 Edgar Díaz Gómez

51 Ecosistemas.zip

55 Sergio Escribano Clemente

59 Marta Ferrer Ucelay (Marte Martinka)

63 Alberto Granados Reguilón

67 Mar Guerrero

71 Rafael Guijarro

75 Habitación Número 34

79 Sara Hernández Askasibar

83 Guillem Jiménez Martínez

87 La Basal

91 Las Synergys

95 Kauani

99 Victoria Aime

103 Leonor Martín

107 Composting Fields

111 Clara Moreno Cela

115 Belenish Moreno-Gil

119 Morreo

123 Julia Nicolau

127 Clara Pereda

131 Celia Reyes

135 Marta R. Chust y Roc Domingo Puig

139 Saskia Rodríguez

143 Jorge Suárez-Quiñones Rivas

147 Checho Tamayo

151 Oscar Trujillo y David del Cerro

155 Álvaro Varograff

159 Natalia Velarde

163 Siqi Luis Yang

167 Perla Zúñiga

Después de ya casi diez años, las Ayudas Injuve para la Creación Joven —que comenzaron a serlo en el año 2013— siguen configurándose como una herramienta de apoyo a la creación más joven, emergente y actual, adjetivos todos que definen los cuarenta proyectos beneficiarios en la convocatoria 2021/2022.

En esta convocatoria se han presentado trescientas setenta y dos solicitudes, de las cuales han resultado seleccionadas cincuenta y cuatro personas que, a lo largo del año 2021, han llevado a cabo con esfuerzo y dedicación todas estas iniciativas que transitan entre las artes visuales, artes escénicas, literatura, música, cómic, ilustración y diseño. Esto demuestra que, cada vez más, las clasificaciones estancas están para ser desbordadas y que el mestizaje, la mezcla e hibridación, son fundamentales para reflejar nuestra sociedad y sus problemáticas a través del arte.

La elección de estos proyectos es una tarea compleja que requiere una gran atención y trabajo por parte de las personas expertas que forman parte de las diferentes comisiones de selección que determinan qué proyectos son los mejores y susceptibles de recibir la dotación económica de la subvención de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, que será el crédito que financiará la materialización de estas ideas plasmadas en el dossier de solicitud. Las comisiones de valoración han estado formadas por las siguientes personas: Ane Rodríguez Armendáriz (Responsable de programación del Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid) y Carlos

Delgado Mayordomo (Crítico de arte, gestor cultural y comisario independiente) en arte visuales; Elena Carmona (Directora del Teatre Municipal de Girona) y Cuqui Jerez (Artista, coreógrafa e intérprete) en artes escénicas; Pablo Auladell (Ilustrador e historietista, Premio Nacional de Cómic 2016) en cómic; Daniela Rogoza e Isabel Inés (Premio Nacional de Diseño 2020, fundadora y directora de La Nave Nodriza) en diseño; Javier Pérez Iglesias (Director de la Biblioteca de la Facultad Bellas Artes de la Universidad Complutense) en literatura y Virginia Díaz (Directora del programa 180° en Radio 3, Presentadora de Cachitos de Hierro y Cromo) en música.

Dentro de los proyectos beneficiarios del año 2021 hay cuatro proyectos de movilidad de obra o creadores, veintitrés de producción de obra, diez de emprendimiento para la creación joven y tres de comisariado de la Sala Amadís, todos ellos ejemplo de diferentes contextos de pensamiento y producción de arte actual, desarrollados en diversas Comunidades Autónomas como Andalucía, Aragón, Baleares, País Vasco, Valencia, Canarias, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, así como en el extranjero.

A lo largo de las páginas que se podrán leer a continuación, se comprime el trabajo de estos y estas artistas que desborda ampliamente las páginas de esta publicación cuando se muestra en los diferentes espacios que Injuve gestiona a fin de difundir de la mejor manera posible el excelente trabajo de las personas beneficiarias de la Ayudas Injuve para la Creación Joven.

PROYECTOS

PRODUCCIÓN DE OBRA

Rafael Guijarro
Saskia Rodríguez
Clara Moreno Cela
La Basal
Belenish Moreno-Gil
María Alcaide
Natalia Velarde
Sara Hernández Askasibar
Checho Tamayo
Siqi Luis Yang
Teresa Búa
Composting Fields
Jaume Claret Muxart
Alberto Granados Reguilón
Escenas Covid
Kauani
Marta R. Chust y Roc Domingo Puig
Morro
Óscar Trujillo Rivero y David del Cerro
Clara Pereda
Edgar Díaz Gómez
Eladio Aguilera
Guillem Jiménez Sánchez

COMISARIADO SALA AMADÍS

Celia Reyes
Victoria Aime
Ecosistemas.ZIP

EMPRENDIMIENTO

Habitación Número
Álvaro Varograff
Las Sinergys
Leonor Martín
Marta Ferrer Ucelay (Marte Martinka)
Marina Bastos Durán
Sergio Escribano Clemente
Colectivo Cyclo
Asociación Fluent
Matías Daporta

MOVILIDAD

Jorge Suárez-Quiñones Rivas
Mar Guerrero
Perla Zúñiga
Julia Nicolau

ELADIO AGUILERA

*Pour faire des poèmes, on ne
boit pas de l'eau (Para hacer
poemas, no se bebe agua)*

▲
Eladio Aguilar. Interior de la instalación *Para hacer poemas, no se bebe agua*, 2022.
Foto: Eladio Aguilar.

POUR FAIRE DES POÈMES, ON NE BOIT PAS DE L'EAU (PARA HACER POEMAS, NO SE BEBE AGUA)

Un proyecto sobre cuerpos embriagados

Este proyecto de producción *Para hacer poemas, no se bebe agua* se basa en la comunidad y la fortaleza del espacio de consumo como contingencia relacional. En un primer momento, la instalación estaba diseñada como un dispositivo de encuentro, al igual que el lugar al que hace referencia. La historia de los cafés, bares, etc., está ligada, desde el imaginario colectivo, con la efervescencia artística y cultural de una ciudad¹. Desde los salones de París hasta el Bar Noche y Día en lo que fueron las barracas de Montjuïc en los años sesenta². Este espacio comprende reunión y parlamento, una construcción dialéctica y emocional de las relaciones entre conocidos o acabados de llegar.

Durante el desarrollo de este proyecto, la instalación propuesta se ha abierto y cerrado al mismo tiempo. Este proyecto ha mutado y se ha convertido en un espacio hechizado, incluso fantasmal³. Un lugar de ficción expositiva donde los objetos devienen cuerpos embriagados, visitados a su vez por cuerpos de vivientes. La atmósfera acoge y extraña, es familiar y ajena. El calor de la vista y el tránsito de los eventos pasados parece haber hecho que estos elementos sean producto de una idea perturbada y no de una realidad tangible. El espacio está completamente borracho.

Después de un periodo de meses consecutivos de producción, el trabajo de estudio hace que las cosas se destilen. Lo que iba a ser un espacio de celebración ha virado a un lugar de exorcismo de

objetos. Aquí, la mayor parte del proyecto se expuso en la Fundación Arranz-Bravo de L'Hospitalet de Llobregat entre mayo y julio de 2022. Gracias a esta muestra, el proyecto seguirá creciendo más allá de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, dentro y fuera del entorno expositivo.

Durante 2022, además de la exposición, se han llevado a cabo una serie de encuentros, tanto privados como públicos, en torno al proyecto y al crecimiento que está sufriendo, tanto desde el punto de vista de producción como de investigación. Estos encuentros se recogerán en una publicación a modo de carta de bar de comidas.

POUR FAIRE DES POÈMES, ON NE BOIT PAS DE L'EAU [YOU DON'T DRINK WATER TO WRITE POEMS]
A project about inebriated bodies

The production project *Pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau* is based on community and the strength of the consumption space as a relational contingency. The installation was initially designed to be an apparatus of encounter, like the place to which it alludes. In the collective imaginary, the history of cafés, bars and similar locales is associated with the artistic and cultural vibrancy of a city,¹ from the Paris salons to

the Bar Noche y Día in what used to be a shantytown on Montjuïc in the 1960s.² This space encompasses gathering and parley, a dialectical and emotional forging of ties between acquaintances or newcomers.

As the project unfolded, the proposed installation opened and closed simultaneously. It mutated and became an enchanted, even ghostly space.³ A place of exhibited fiction where objects become inebriated bodies, which in turn are visited by living bodies. The atmosphere is inviting yet alien, familiar yet strange. The warmth of the gaze and the course of past events seem to have made these elements the product of a deranged idea rather than a tangible reality. The space is completely drunk.

After several consecutive months in production, studio work refines and clarifies things. What was going to be a space of celebration has become a place for exorcising objects. Here, the bulk of the project was exhibited at Fundación Arranz-Bravo in L'Hospitalet de Llobregat from May to July 2022. Thanks to that show, the project will continue to grow beyond the Injuve Creative Youth Grants, inside and outside the exhibition circuit.

In 2022, we also held a series of private and public encounters related to the project and its growth in terms of both production and research. These encounters will be documented in a publication resembling a diner menu.

▲ Eladio Aguilera. Portada de la instalación *Para hacer poemas, no se bebe agua*, 2022. Madera de abeto y MDF.
Foto: Eladio Aguilera.

▲ Eladio Aguilera. *Barra 1*, 2022. Madera abeto, cristal y vidrio.
Foto: Eladio Aguilera

▲ Eladio Aguilera. *Thonet 2 (detalle)*, 2022. Madera y vidrio.
Foto: Eladio Aguilera.

▲ Eladio Aguilera. *Drunk dancers*, 2022. Cristal.
Foto: Eladio Aguilera.

¹ Barreiro, J., (2017), *Alcohol y literatura*. Palencia, España: Ed. Menoscuarto, p. 22.

² Exposición *Vivir en Montjuïc, memorias de un chabolismo olvidado*. Castell de Montjuïc. 30-01-2020/ 02-08-2020. Comisariado por Oriol Granados, Francesc Banús, Rafael Usero.

³ Fisher, M., (2018), *Los fantasmas de mi vida: escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Caja Negra, p.156.

¹ Barreiro, J. (2017), *Alcohol y literatura*, Palencia, Spain: Ed. Menoscuarto, p. 22.

² *Vivir en Montjuïc, memorias de un chabolismo olvidado*, an exhibition about shantytowns on Montjuïc Hill. Castell de Montjuïc. 30-01-2020/ 02-08-2020. Curated by Oriol Granados, Francesc Banús, Rafael Usero.

³ Fisher, M. (2018), *Los fantasmas de mi vida: escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos* [originally published as *Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures*], Buenos Aires, Argentina: Ed. Caja Negra, p. 156.

Eladio Aguilera

Los Corrales, Sevilla, 1995

Eladio Aguilera es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, posee el Master en Producción e Investigación Artística por la Universidad de Barcelona y actualmente se encuentra cursando el programa de doctorado en Estudio Avanzados en Producciones Artísticas (EAPA) en la misma universidad.

Como artista, ha sido seleccionado en convocatorias y residencias como las becas Barcelona Crea '22, Ayudas Injuve para la Creación Joven '21, Sala d'Art Jove '21 de Barcelona, Biennal d'Art de Girona '21, Art Emergent Sabadell '20, las Ayudas a la Producción de la Fundación BilbaoArte, la residencia JCE en París en 2020, la XXI Muestra de Arte Contemporáneo DMencia en Córdoba en 2019, la XXXIV Muestra de Arte Joven de La Rioja en el ESDIR de Logroño, las residencias A Quemarropa en Alicante en 2018, PANORAMA #1 de la Galería Fran Reus de Palma de Mallorca, el Encuentro de Creación Fotográfica de Andalucía en el CAF en 2017 o el VI Encuentro de Artistas Novos en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela en 2016.

Cuenta con exposiciones individuales y colectivas en la Fundación Arranz-Bravo en 2022, en la Blueproject Foundation en 2021, en VUNU Gallery de Košice en Eslovaquia, en el Centro de Arte de Vrá en Dinamarca en 2020, en Kunstscenen de Copenhague en Dinamarca, en Le Beffroi de Montrouge de la región parisina, en HYBRID FEST de Madrid en 2019, en el CAC de Málaga, en la Galería Birimbao

de Sevilla, en el CC Las Cigarreras de Alicante, en la Galería El Butrón de Sevilla en 2018, en el CAAC de Sevilla, en el Espacio Laraña de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla o en el Espacio Adães Bermudes de Alvito en Portugal en 2017.

En los últimos años también ha llevado a cabo proyectos de comisariado como Arxivar-se (ser arxiu) sobre el archivo Brossa en la Fundació Joan Brossa en 2022, Las Palabras Azules en Pas Une Orange en Barcelona, MAZE en ChezKit en París en 2021, It's Not Dirty, It is Painted en FASE en Barcelona, Cómo Aprender A Dejar De Pintar en el Espai Sùbsol en L'Hospitalet de Llobregat en 2020, y el proyecto específico TORO en el Bar del Toro del Raval de Barcelona en 2019.

También ha desarrollado publicaciones como el catálogo de la exposición Para hacer poemas, no se bebe agua (2022) editado por la Fundación Arranz-Bravo, el libro Las Palabras Azules (2021) con una edición de diferentes textos teatrales y cinematográficos seccionados, producida por Syndic Agency con el apoyo de Pas Une Orange, la carta de TORO (2019) o el fanzine Double Trouble (2018) junto a Juan Manuel Benítez Grima.

Contacto
eladioagui@hotmail.com
IG: @eladio_prkmen

MARÍA ALCAIDE

Vent frais, vent du matin

▲ María Alcaide. *Vent frais, vent du matin*, 2022.
Videoinstalación. Látex, lana y algodón, guías en metal.
Foto: María Alcaide.

VENT FRAIS, VENT DU MATIN

Nuevas masculinidades en el mundo rural

Vent frais, vent du matin es un proyecto multidisciplinar que tiene como objetivo principal mostrar nuevas formas de masculinidad surgidas en el entorno rural. La música, la *performance*, la videoocreación y la escultura dan lugar a una videoinstalación que muestra el proceso que he desarrollado junto a algunos integrantes del grupo de hombres por la igualdad de género *Viento fresco*.

Este círculo de hombres de entre cincuenta y sesenta años se reúne con la intención de deconstruirse y reformular las formas de expresar sus sentimientos o su responsabilidad en los cuidados.

Estos vínculos han derivado en una pieza coral en la que se cuestionan las estrategias de transmisión de las conductas patriarcales, concretándose en una investigación audiovisual que se plantea desde varios acercamientos:

-Sonido: A partir de entrevistas cuyo registro es únicamente sonoro, estas voces masculinas nos narran su evolución

dentro del grupo. Son el apoyo sonoro de la instalación.

-Imagen: Los ejercicios performativos que realizan antes de cada sesión son grabados en video. Priman los planos de cuerpo y se preserva la privacidad de su imagen, lo que nos ayuda a entrar en el círculo a través de la respiración, del estiramiento y del abrazo. Estos videos se proyectan directamente sobre la instalación textil.

-Acción: La heterogeneidad de los integrantes del grupo queda reflejada en la pieza a partir de intervenciones como la de Mario Rodríguez, poeta y educador, junto a quien he producido nuevos poemas en torno a su experiencia en el colectivo que más tarde se convertirán en canciones.

Actualmente estoy coordinando la segunda fase del proyecto, en la que estas letras serán interpretadas por el Coro infantil del Aula Municipal de Música *Ian Murray* de Aracena *Crecer cantando*. Esta colaboración se presupone como una actividad de mediación del proyecto en el territorio,

que es susceptible de ser grabada e incorporada a la pieza, ya sea directamente como video en la sala o como actuación en el auditorio municipal.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me ofrecieron la oportunidad de llevar a cabo la producción de la instalación y la posibilidad de retomar la relación con el poeta Mario Rodríguez para trabajar en colectivo.

Próximamente presentaré otros procesos que de alguna forma ponen el foco en la desigualdad de género o de clase. En 2023 disfrutaré de una residencia en la Cité Internationale des Arts de París y de una estancia en el Centre Pompidou para continuar una línea de investigación anterior, basándome en la novela de Émile Zola *Le ventre de Paris*. También continuaré coordinando el proyecto de residencia para artistas Grotta en mi localidad natal, cuyo objetivo es poder trabajar con artistas.

VENT FRAIS, VENT DU MATIN [FRESH WIND, MORNING WIND] *New masculinities in the rural world*

Vent frais, vent du matin [Fresh Wind, Morning Wind] is a multidisciplinary project that aims to show new forms of masculinity which have emerged in rural settings. Music, performance, video art and sculpture converge in a video installation that documents the process I carried out with several members of Viento fresco [Fresh Wind], a pro-gender equality men's group.

These men between the ages of fifty and sixty are determined to deconstruct old habits and find new ways to express their feelings or take on responsibilities in the home.

Their interactions gave rise to a choral piece that challenges the old methods of passing on patriarchal patterns of conduct, materialising in an audiovisual investigation with multiple facets:

- Sound: These male voices describe their evolution within the group in interviews documented solely as audio recordings. They constitute the installation's sound system.

- Image: The performative exercises carried out before each session are recorded on video. The body shots respect the men's privacy and help us to enter the circle by participating in their breathing, stretching and embracing exercises. These videos are projected directly on the textile installation.

- Action: The diversity of the group is reflected in the piece by interventions like that of Mario Rodríguez, a poet and educator with whom I collaborated to compose new poems about his experience in the group that will later be turned into songs.

I am currently coordinating the second phase of the project, in which these lyrics will be sung by Crecer cantando, the children's choir from the Aula Municipal de Música Ian Murray in Aracena. This activity is a form of mediation in the

local community that can be recorded and added to the piece, either as a video screened in the same room as the installation or as a live performance in the town auditorium.

The Injuve Creative Youth Grants gave me the opportunity to produce the installation and get back in touch with the poet Mario Rodríguez to pool our creative efforts.

I will soon be presenting other processes that shine a spotlight on gender or class inequality in some way. In 2023 I will be enjoying a residency at the Cité Internationale des Arts in Paris and another at the Centre Pompidou, where I plan to resume an earlier line of research based on Émile Zola's novel *Le ventre de Paris*. I will also continue to coordinate the Grotta residency programme in my hometown, which aims to work with local and international artists on the ground.

▲
María Alcaide. *Vent frais, vent du matin*, 2022.
Videoinstalación. Látex, lana y algodón, guías en metal.
Foto: María Alcaide.

María Alcaide

Aracena, Huelva, 1992

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, cursó la *Licence en Arts Plastiques* en la Université Paris VIII y tiene un Máster de Investigación en Arte y Diseño por Eina-UAB en Barcelona.

Su trabajo como investigadora ha sido presentado en entornos académicos de investigación como l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (París, Francia), la Universität Der Künste (Berlín, Alemania), la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Tàpies o el MACBA (Barcelona).

A nivel internacional, ha mostrado su trabajo en Helsinki (Muu Kaapeli), Berlín (ACUD), Frankfurt (Frankfurter Kunstverein), Rotterdam (Joey Ramone) o San Francisco (EAS, Reed College). Ha sido premiada en Jeune Création y Salon de Montrouge 64 (París, Francia) y también ha disfrutado de varias residencias en Agora Collective (Berlín), LeFugitif (Leipzig, Alemania), Kunsthaus Bregenz (Austria) o Artifariti (Sáhara Occidental, Marruecos). Ha participado en diversas exposiciones colectivas en el territorio nacional en La Casa Encendida, la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, el Centre del Carme (Valencia), C.C. Las Ci-

garreras (Alicante), LOOP Barcelona en La Capella, Can Felipa, Arts Santa Mónica o Fabra i Coats (Barcelona).

Ha recibido el premio Generación 2021 y la beca de producción de la Fundación La Caixa 2020, así como el premio de creación de la Sala d'Art Jove y las Ayudas Injuve para la Creación Joven 21/22. También ha realizado residencias en Fabra i Coats-Sant Andreu Contemporani, La escocesa, el Centro Andaluz de Creación Contemporánea, Bar Projects Idensitat o Bilbaoarte.

Ha colaborado en publicaciones como *Jondos 21* (Oficina EA, Universidad de Granada, Granada, 2021), *Article 7: Políticas de los cuidados* (Sant Andreu Contemporani, Barcelona, 2022) o *Revista [i2] Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio* (Universidad de Alicante, Alicante, 2019). Actualmente dirige el espacio de creación *Grotta Artists International Residency* en la Sierra de Aracena, Huelva.

Contacto
mariaalcaide.com
FB: @carminalizarina
IG: @ridimeid

MARINA BASTOS DURÁN

Ácrona

▲ Marina Bastos Durán, *Ácrona*, 2022. Fotografía proceso; tejidos.
Foto: Marina Bastos Durán.

▲ Marina Bastos Durán, *Ácrona*, 2022. Campaña colección prendas serigrafiadas.
Foto: Ana Gómez y Julián Canelo.

ÁCRONA

Marca de diseño contemporáneo y responsable

El proyecto que he desarrollado gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, en la modalidad de Diseño y línea de emprendimiento, se llama *Ácrona*, cuyo significado es intemporal, sin tiempo, fuera del tiempo.

Es una marca de diseño contemporáneo con detalles y técnicas artesanales que crea, a partir de siluetas y patrones muy estudiados, una serie de piezas que trascienden temporadas, se transforman, evolucionan y se mezclan entre sí para acompañarnos a lo largo del tiempo, en diferentes ocasiones a través de materiales y técnicas responsables. Estas prendas están confeccionadas con tejidos de origen nacional, con certificados de responsabilidad ambiental y social.

Creo en la artesanía como un bien cultural y un modelo de producción en el cual se pone en valor la tradición y la historia de los pueblos de nuestra región, Extremadura, desde un punto de vista contemporáneo.

Quiero que las futuras generaciones conozcan y no olviden estas tradiciones que sirven para conservar la artesanía y valorar los productos que se usan en el día a día.

Ahora mismo estoy acabando la primera colección de prendas, continuando con la dirección creativa de la marca y la campaña fotográfica, una de las partes fundamentales del proceso de construcción del proyecto. Además de las prendas de confección estoy realizando pequeñas colecciones de prendas serigrafadas de manera artesanal en el taller familiar en la región.

Las Ayudas Injuve me dieron la posibilidad de dilatar el proceso creativo y de estudio

y selección de patrones y tejidos, encontrando los más adecuados y los que más se alinean con la marca. He realizado este proyecto usando tejidos de calidad, prestando atención en el origen, el tipo de fabricación y la durabilidad. Consiguiendo así la sostenibilidad desde el inicio del proceso.

En 2023 continuaré con la creación de nuevos productos y la evolución de los ya existentes mejorando aún más todos los procesos de producción y comercialización, la ideación de nuevas campañas editoriales y de imagen de marca y la puesta en marcha de la web para la venta online.

También buscaré artesanos de la región para la creación de diferentes áreas de producto en los que la artesanía regional ha sido y quiero que siga siendo un referente.

ÁCRONA [ACHRONIC] *Responsible contemporary fashion brand*

The project I developed thanks to an Injuve Creative Youth Grant in the Design Entrepreneurship category is *Ácrona* [Achronic], a word that means timeless, without time, or out of time.

It is a contemporary designer brand featuring handcrafted details and methods that uses carefully calculated silhouettes and patterns and responsible materials and techniques to create pieces for any season, clothes that transform, evolve and intermingle to accompany us on different occasions over time. My garments are made

of fabrics produced in Spain and certified as environmentally and socially responsible.

I believe in craft as a cultural asset and a production method that highlights the value of the cultural traditions and history of my home region of Extremadura from a contemporary perspective.

I want future generations to learn and not forget these traditions, which are the secret to maintaining artisanal skills and valuing the products we use on a daily basis.

Right now, I am finishing my first fashion collection and handling the brand's art direction and the photo campaign, which is one of the cornerstones of the brand-building process. In addition to these garments, I am creating small collections of clothing with screenprinted designs applied at a local family-run workshop.

The Injuve Grants allowed me to take my time with the creative process, carefully studying the patterns and fabrics to choose the right ones that are the best fit for my brand. For this project I insisted on using premium fabrics, selected based on criteria such as source, manufacturing method and durability to ensure sustainability from the start to finish.

In 2023 I will continue to create new products and develop existing ones by further improving all production and sale processes, design new editorial and brand campaigns, and launch the website and e-shop.

I also plan to seek out regional artisans who can create different products for which Extremadura has been and is still known.

▲ Marina Bastos Durán, *Ácrona*, 2022. Fichas de estilismo. Foto: Marina Bastos Durán.

Marina Bastos Durán
Navalmoral de la Mata, Cáceres, 1996

Estudia Modelismo de Indumentaria y Estilismo de Indumentaria en Artediez (Madrid), terminando los estudios 2017 y 2019 respectivamente con los proyectos de fin de grado *Horu*, un proyecto de indumentaria técnica de montaña con nuevos materiales y una estética delicada y cuidada y *Cattura*; un proyecto de estilismo y fotografía editorial en el que a través de la indumentaria se representa la sinergia entre la piedra y el agua, entre lo firme y lo ligero.

El último año de estudios del ciclo de Estilismo de Indumentaria realiza prácticas en la firma española de Prêt-à-Couture, Del-

pozo, aprendiendo de uno de los talleres con mejores profesionales del país.

Participa en las exposiciones colectivas dentro del Mes del Diseño Emergente 2019 en el Museo del Traje de Madrid siendo alumna de ArteDiez, además de en el 2022 como beneficiaria de las Ayudas Injuve para la Creación Joven.

Contacto
acronabrand.com
IG: @mbastosd / @acronabrand

TERESA BÚA

Mariscadoras con luna

▲ Teresa Búa. *Mariscadoras con luna*, 2022.
Diseño textil en seda con encaje de bolillos.
80 x 70 cm.
Foto: Teresa Búa.

MARISCADORAS CON LUNA

Proyecto que combina artesanía y moda digital

El proyecto que realicé en la modalidad de diseño de las Ayudas Injuve para la Creación Joven se titula *Mariscadoras con luna* y es un trabajo que pone en valor la artesanía de Galicia y la fusiona con la moda digital. *Mariscadoras con luna* es una colección de lencería, compuesta por kimonos y vestidos de seda. Todas las prendas están rematadas con encaje de bolillos y el proceso creativo ha sido completamente digital. El estudio y representación de las prendas en 3D me ha ayudado a reducir recursos, solo he usado material tangible para las piezas finales, realizando de este modo una colección sostenible.

Con este proyecto he fusionado el estudio y creación de la moda digital con la artesanía del encaje de Camariñas (Artesanía de Galicia), y es ahí donde reside el mayor interés de este proyecto, mostrando las posibilidades contemporáneas que la simbiosis de representación digital y artesanía puede generar. Esta colección de moda es un punto de inflexión para ampliar miras en la artesanía y crear un proyecto en el que lo manual y lo digital comparten espacio, mezclando dos mundos completamente distantes: el primero movido por el amor a lo único, al index, a la pegada; y el segundo inexistente, cubierto, escondido bajo algoritmos -cripto-

Es muy importante que la artesanía y las nuevas tecnologías convivan y se retroalimenten. Uno de los pilares fundamentales

de esta investigación es generar valor añadido a la artesanía a través de las nuevas tecnologías y generar valor añadido a la moda digital a través de la artesanía.

Actualmente estoy realizando una formación de moda digital en línea ofrecido por la conocida Escuela de Diseño Parsons en colaboración con The Digital Fashion Academy. Este programa especializado (Digital Fashion Innovation) engloba tres cursos enfocados en la transformación de la moda y el diseño digital utilizando el 3D como medio sostenible. También estoy ampliando la colección *Mariscadoras con luna*. Ambos proyectos, formación y creación, son posibles gracias a la beca Novos Valores 2022 del Museo de Pontevedra que he recibido este verano al haber presentado una instalación donde el vestido era el centro de la pieza.

Las Ayudas Injuve me han ofrecido la posibilidad de crear la primera colección de lo que será mi futura marca de moda. Para el próximo año 2023 pretendo asentar las bases de la marca y hacer todo el desarrollo de la misma, desde la imagen corporativa, la página web hasta la búsqueda de proveedores y el planteamiento logístico.

Para mi futuro profesional pretendo seguir trabajando con artesanas de la Costa da Morte (Galicia) que hacen encaje de bolillos y seguir creando piezas únicas a su lado. Me gustaría hacerlas partícipes del

proceso creativo de muchas de las piezas que cree. Ellas las realizarán manualmente y yo haré la parte digital.

MARISCADORAS CON LUNA [SHELLFISH GATHERERS WITH MOON]

Project that combines artisanal skill and digital fashion

My project for the Design category of the Injuve Creative Youth Grants, titled *Mariscadoras con luna* [Shellfish Gatherers with Moon], highlights the merits of a traditional Galician craft and fuses it with digital fashion. *Mariscadoras con luna* is a lingerie collection of silk gowns and kimonos. Each garment is trimmed in bobbin lace and is the result of an entirely digital creative process. Studying and visualising the garments in 3D minimised the need for tangible materials, which were only used on the finished pieces, resulting in an eminently sustainable collection.

The most interesting aspect of this project is that it allowed me to combine digital fashion design and creation with the time-honoured lacemaking tradition of Camariñas (a unique Galician craft), revealing some of the many contemporary possibilities offered by the symbiosis of digital art and manual labour.

▲ Teresa Búa. *Mariscadoras con luna*, 2022. Diseño textil en seda con encaje de bolillos. 80 x 70 cm. Foto: Teresa Búa.

This fashion collection is a turning point, one that will hopefully broaden perspectives in the craft community and give rise to a project where manual and digital exist side by side, connecting two completely different worlds: one driven by a love of the unique, the index and distinctive appeal, and the other a non-existent, concealed, crypto world hidden beneath algorithms.

It is essential that traditional crafts and new technologies coexist and feed off each other. One of the pillars of this research project is using new technology to generate added value for craftsmanship and using artisanal labour to generate added value for digital fashion.

▲ Teresa Búa. *Mariscadoras con luna*, 2022. Diseño textil digital. Foto: Teresa Búa.

I am currently taking an online course in digital fashion offered by the Parsons School of Design in collaboration with The Digital Fashion Group Academy. This specialisation in digital fashion innovation actually includes three courses focused on digital fashion transformation and digital design in a sustainable 3D environment. I am also adding to the *Mariscadoras con luna* collection. These educational and creative activities were made possible by the 2022 Novos Valores Grant I received this summer from the Museo de Pontevedra after presenting an installation centred on clothing.

The Injuve Grant allowed me to create the first collection of my future fashion brand.

In 2023 I plan to lay the foundations of my brand, from developing a corporate image and website to sourcing suppliers and working out logistics.

In my professional future, I intend to continue working with artisanal bobbin lacemakers on Galicia's Costa da Morte and creating unique garments alongside them. I would like to get them involved in the creative process of many of my fashion designs, having them make the garments by hand while I handle the digital part.

Teresa Búa

Muxía, A Coruña, 1991

Realiza el Grado de Bellas artes entre las Universidades de Vigo, Kingston University (Londres, Reino Unido) y la Universidad Politécnica de Valencia, y el Master de Creación e Investigación de Arte Contemporánea en la Universidade de Vigo, posteriormente se gradúa en Diseño Textil en ESDEMGGA. De 2007 a 2018 compagina academia con vida laboral en un estudio de fotografía dedicado a eventos sociales y corresponsal del periódico *La Voz de Galicia* en A Costa da Morte.

Ha realizado las exposiciones individuales *Novos Horizontes* (Casa cultural del ayuntamiento de Muxía y Faro de Fisterra, A Coruña, 2013) y *Caderno Vermello* (Solaina, Lugo, 2021).

Desde 2011 participa en exposiciones nacionales e internacionales como *Miniatures* en Europa y América, o *Degenero* en la Fundación Antonio Saura en Cuenca. A partir de 2017 realiza *performances* en eventos como *Violencia Zero* de la Deputación de Pontevedra y *Acción xm2* en La JUAN Gallery en Madrid. En 2019 colabora en la pieza *Las plantas también miran a las estrellas* del colectivo Uh513, para la exposición *Jardín Cyborg* en Matadero Madrid. En 2020 colabora con la diseñadora interactiva Giulia Tomasello en el proyecto *ALMA* dentro de *Re-ream Project*, financiado por EU Horizon 2020 y Starts Lighthouse. En 2021 forma parte de la exposición *Cultivar Incertezas: Reformular o espazo/ Conmoción a mirada* en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) y a

finales de ese mismo año es invitada a participar en la exposición *Point Commun au lieu* de travers en FABRIKculture dentro del evento *La Regional* (Alemania, Suiza y Francia).

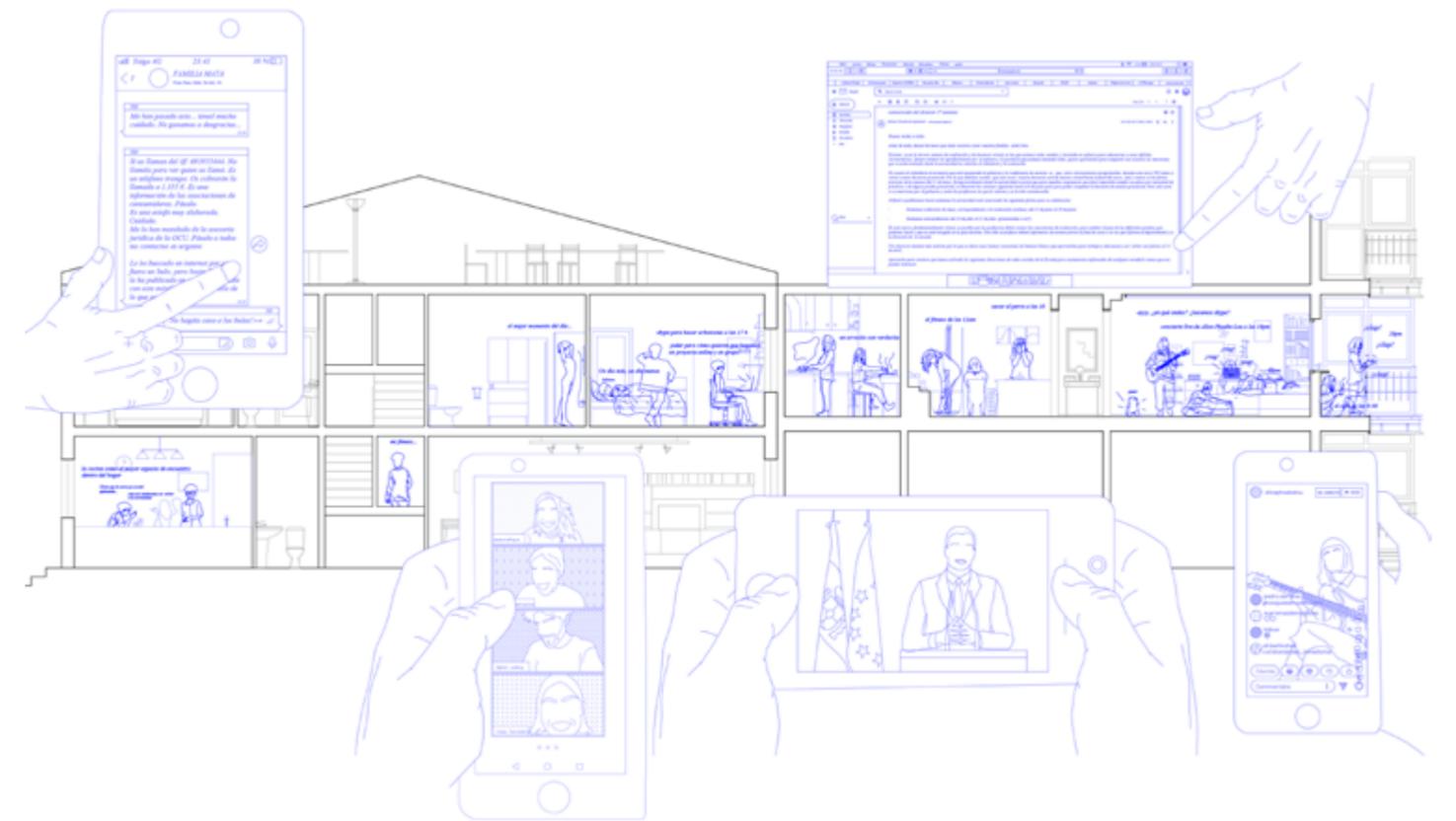
En 2011 consigue el primer premio del XIII Certamen fotográfico Xosé Manuel Eiris, repitiendo el mismo título en 2019. En el año 2015 gana el primer premio del XIII Certamen de artes plásticas de la Deputación de Ourense. En 2016 es seleccionado un diseño suyo para la colección Sargadelos textil que se comercializa con *La Voz de Galicia*. En 2017 realiza con Marrancia el proyecto *Verde Superverde* y ganan el primer premio en el Certamen de noveles diseñadores de la *XXVII Mostra do Encaixe de Camariñas*. De 2018 a 2021 forma parte del proyecto *Wom@rts*, liderado por el Auditorio de Galicia y cofundado por Creative Europe Programme de la Unión Europea. En 2019 forma parte del elenco del Encontro de Artistas de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. En 2022 consigue la beca del Certamen Novos Valores del Museo de Pontevedra.

De 2011 a 2019 colabora con numerosas publicaciones de la Universidad de Vigo. Su obra también se puede encontrar en un gran número de catálogos, de la Fundación Ciec, la Diputación de Pontevedra o el Auditorio de Galicia.

Contacto
cargocollective.com/teresabua
IG: @santaterebua

MIRIAM BÙE Y ALICIA BERLINCHES

Escenas-covid

▲ Miriam Búa y Alicia Berlinches. *Cotidianidades inmediatas*, 2020. Ilustración digital. 42×27,3 cm.

ESCENAS-COVID

Análisis espacial de nuevas cotidianidades generadas por la COVID-19 a través de la ilustración

El proyecto *Escenas-covid* nace el 31 de marzo de 2020, exactamente diecisiete días después de que el Gobierno de España hubiera decretado el estado de alarma en todo el territorio español. Es a partir de ese momento cuando, a través de la ilustración, nos adentrábamos a reflexionar cómo la COVID-19 estaba empezando a transformar nuestras espacialidades y la manera de vivir los espacios interiores y exteriores.

Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven hemos podido ahondar y desarrollar más la investigación formalizándola en una publicación física, con el fin de que los lectores empaticen y se sientan parte de las circunstancias que, globalmente, vivimos de forma común durante la primera pandemia mundial que azotó nuestras vidas.

Actualmente, nos encontramos realizando trabajos de diseño gráfico y editorial, pero, sobre todo, estamos profesionalizando nuestro colectivo ENREDO. Simultáneamente, ambas trabajamos en estudios de Arquitectura en París y Madrid.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven nos han ofrecido la posibilidad de llevar nuestro proyecto a un formato físico. Un proyecto que nació en pleno estado de alarma en España y se difundió por redes sociales. Este impulso nos ha dado la motivación para crear nuestro colectivo ENREDO, un nuevo lugar de encuentro para seguir generando espacios de reflexión, buscando nuevas miradas hacia el horizonte incierto en el que nos adentramos.

Por último, a raíz del proceso de solicitud de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, encontramos el hilo argumental y

cronológico de nuestra deriva creativa, ganando en el camino seguridad, madurez y un refuerzo positivo para seguir haciendo lo que hacemos desde nuestra disciplina. Aprendimos a saber contar nuestro proyecto, algo que resulta complicado la primera vez que te enfrentas a ello. De alguna manera, ganamos madurez y seguridad como personas creativas.

Nuestros próximos proyectos consisten en seguir desarrollando proyectos con carácter social, político y artístico, a través del mundo editorial y el diseño gráfico. Concretamente, estamos trabajando en la creación de la página web de nuestro colectivo ENREDO como lugar de concienciación y difusión de reflexiones diversas. Aunque nuestro próximo proyecto más importante es seguir haciéndonos preguntas.

ESCENAS-COVID [COVID-SCENES] *Spatial analysis of new everyday realities created by COVID-19 through illustration*

The *Escenas-covid* [covid-scenes] project was born on 31 March 2020, exactly seventeen days after the Spanish government declared a nationwide state of emergency. After that point we began to reflect, through illustration, on how COVID-19 was starting to transform our spatial environment and how we used indoor and outdoor spaces.

The Injuve Creative Youth Grants let us take our research to the next level and materialise it in a paper publication, so that readers could empathise and feel like

they were part of the circumstances we all experienced, around the world, during the first global pandemic in our lifetime.

We are currently doing graphic design and publishing work, but our main concern is the professionalisation of our ENREDO collective. At the same time, we both work at architecture studios, one in Paris and the other in Madrid.

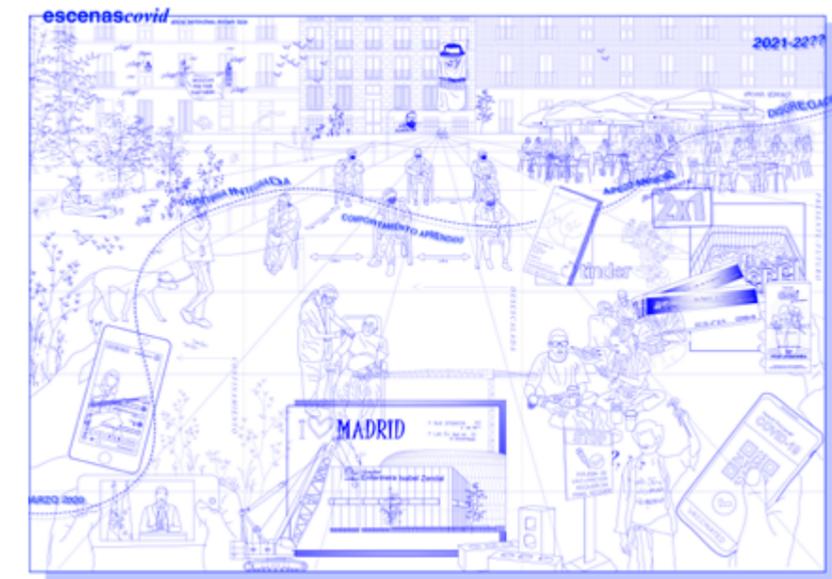
Thanks to the Injuve Creative Youth Grants, we were able to physically publish our project, which began in the midst of Spain's nationwide lockdown and grew via social media. This experience motivated us to create ENREDO, a collective that aims to continue generating spaces of reflection and seeking new perspectives as we move into an uncertain future.

Finally, the process of applying for the Injuve Creative Youth Grants helped us to figure out the narrative and chronological leitmotif of our creative drift, and along the way we gained confidence, maturity and the encouragement to keep doing what we do in our field. We learned how to tell others about our project, which is quite hard the first time you try to do it. In a way, we became more mature and self-confident as creative individuals.

In future, we plan to continue developing social, political and artistic projects in publishing and graphic design. Right now, for instance, we are creating a website for our ENREDO collective, a safe space for sharing and spreading all sorts of ideas and thoughts. But our most important upcoming project is to keep asking ourselves questions.

▲ Miriam Búe y Alicia Berlinches. (Re) *Conquistas urbanas*, 2020. Ilustración digital. 59,4×42 cm.

▲ Miriam Búe y Alicia Berlinches. *Pandemia*, 2022. Ilustración digital. 46×33 cm.

Miriam Bùe Díaz

Alicia Berlinches Mata

Escenas-covid ha sido expuesto en varias ocasiones. Gracias a la Fundación Cultura en Vena, al apoyo de la Embajada de Alemania y a la colaboración del Círculo de Bellas Artes de Madrid, se expuso una de las ilustraciones en la exposición *Cultura de Urgencias* (noviembre, 2021) en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid con el objetivo de llevar cultura a los espacios sanitarios. También participan en la exposición *PRE_____IMAGINARIOS* (noviembre, 2020), la primera exposición sobre imaginarios de arquitectura y ciudad en Zaragoza celebrada en el año 2021 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. El proyecto se presenta en la Feria del Cómic de Bruselas (septiembre, 2022) y, en octubre, en el Instituto Cervantes de Bruselas (Bélgica).

Entre las publicaciones más destacadas, colaboran en la revista chilena *COTA* (Valparaíso, Chile, 2020) o la revista *COAM* (Madrid, 2022) así como en las páginas webs de Paisaje Transversal o DTFMagazine.

Participan en seminarios internacionales con el proyecto *escenas-covid* en -"escenas-covid: de nouveaux quotidiens pour la ville de demain: durable et partagé" en l'École Nationale Supérieure d'Architecture Paris La Villette-Paris, Francia. Y "escenas-covid: análisis espacial de nuevas cotidianidades" en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Miriam Bùe Díaz
Madrid, 1997

En 2021 se licencia como Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ET-SAM), habiendo completado un curso académico en la Universidad de Paris La Villette (2018-2019). En 2019, gracias a la unión France+Mercosur, forma parte de un grupo de investigación que auna las fuerzas de La Universidad Paris La Villette (ENSAPLV), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Gracias a esta experiencia, sus líneas de interés se dirigen hacia el desarrollo sostenible de las ciudades, con un gran foco de atención hacia la emergencia habitacional que sufren las grandes urbes.

Alicia Berlinches Mata
Meco, Madrid, 1997

En 2021 se gradúa por la Universidad de Alcalá (UAH) en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo, habiendo realizado un semestre académico en la Universidad de Valparaíso (UV) gracias a la beca Santander. En 2019 (y hasta la actualidad), comienza a colaborar con n'UNDO en diversos proyectos de urbanismo desde una perspectiva radical: construir más y mejor *no haciendo, rehaciendo y deshaciendo*, además de realizar diversos trabajos de comunicación y diseño gráfico. El último año de Grado, realiza una investigación sobre pobreza energética y género en la ciudad de Madrid, despertando su interés por problemáticas sociales actuales. Esta investigación fue premiada al mejor TFG con perspectiva de género de la UAH.

Contacto
escenasocovid@gmail.com
IG: @escenasocovid / @kzbue / @aliberlinches_ / @enredocolectivo

ASOCIACIÓN FLUENT

fluent. Programación 2022

▲ Georgina Hill, *Me recuesto sobre la campanilla de una primula*. 2022.
Foto: fluent.

FLUENT PROGRAMACIÓN 2022

Proyecto de investigación colectiva a través del arte

El proyecto realizado con las Ayudas Injuve para la Creación Joven, en la modalidad de Artes Visuales, línea de emprendimiento, parte de pensar el tiempo institucional en relación a las cuatro estaciones naturales, profundizando en los ciclos de transformación material de la *Tierra*, como una forma de atender a formas de despojo íntimo y la inminencia de múltiples extinciones culturales, sociales y naturales.

Para ello, se ha invitado a cuatro artistas con prácticas diferentes a explorar la aniquilación estructural del presente en un momento de desaparición de saberes, tradiciones y sensualidades, intentando reubicar la memoria traumática a través de propuestas multidisciplinares que realzan formas dispersas de introspección, intimidad y reconciliación.

fluent busca expandir la capacidad de que diferentes ontologías, minorías y posicionamientos puedan dismantelar la idea de *lo natural* como una estructura de poder (el orden natural de las cosas), dibujando la posibilidad resiliente de un futuro habitado por un espectro de identidades, presencias y formas más amplias.

Dentro del programa se incluye el proyecto *fluent books*, un espacio de trabajo donde encontrar y compartir bibliografías, clubs

de lectura y programas públicos que incluye presentaciones, charlas y *performances* en torno a las exposiciones.

Los artistas invitados son: Mariana Silva (artista visual e investigadora de Lisboa, Portugal), CA Conrad (poeta, profesor y autor estadounidense), Georgina Hill (artista visual británica) y Adjoah Armah (artista, escritora, curadora y educadora ghanesa).

Las Ayudas Injuve han llegado en un momento clave de crecimiento del proyecto. Desde 2016 nuestros esfuerzos se centran en explorar cuestiones relevantes de los discursos artísticos actuales, con una selección de artistas y agentes culturales de relevancia internacional; así como mediante una intensa red de colaboraciones con instituciones y espacios europeos, a través de los cuales visibilizamos el trabajo de jóvenes artistas españoles. En este intercambio, del que salen beneficiados todas las partes, contar con el apoyo del Instituto de la Juventud ha permitido afianzar nuestros objetivos en un momento de gran inestabilidad social y económica derivada de la crisis sanitaria. Además, nos ha permitido afianzar el proyecto de *fluent books*, siendo el primer espacio de estas características en la ciudad, en nuestro objetivo de conectar con la parte más joven de la sociedad.

Como futuros proyectos, fluent está centrado en la programación expositiva de 2023 y la ampliación del proyecto *fluent books*, realizando colaboraciones con otros espacios europeos.

FLUENT: 2022 PROGRAMME *Art-based collective research project*

The project we carried out, thanks to a Injuve Creative Youth Grant in the Visual Arts Entrepreneurship category, began by thinking of institutional time in relation to the four seasons of nature, examining the Earth's cycles of material transformation as a way of addressing forms of private dispossession and the imminence of multiple cultural, social and natural extinctions.

To this end, we invited four artists with different praxes to explore the structure annihilation of the present at a time when tradition, knowledge and sensuality are disappearing, in an attempt to resituate traumatic memory through multidisciplinary proposals that highlight disparate forms of introspections, intimacy and reconciliation.

fluent aims to enhance the ability of different ontologies, minorities and positions to dismantle the idea of “the natural” as a power structure (the natural order of things), outlining the resilient possibility of a future inhabited by a broader spectrum of identities, presences and forms.

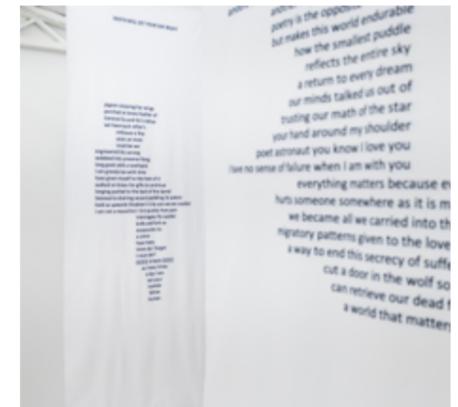
Part of the programme is the fluent books project, a workspace where people can find and share references, reading lists, book clubs and public events such as launches, talks and performances related to the exhibitions.

The guest artists are Mariana Silva (visual artist and researcher from Lisbon, Portugal), CA Conrad (American poet, teacher and author), Georgina Hill (British visual artist) and Adjoah Armah (Ghanaian artist, writer, curator and educator).

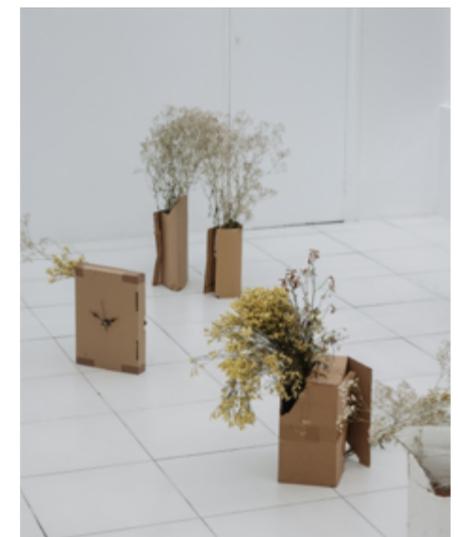
The Injuve Grants came at a critical juncture in the project's evolution. Since 2016, we have focused on exploring issues related to current artistic discourses, with a selection of internationally relevant artists and cultural agents, and establishing close ties of cooperation with European institutions and venues that help us to showcase the work of young Spanish artists. In this mutually beneficial relationship, the support of the Instituto de la Juventud allowed us to stay on track at a time of great social and financial instability due to the health crisis.

It also enabled us to consolidate the fluent books project, the first of its kind in the city, and continue our efforts to connect with the youngest members of society.

Looking to the future, fluent is now planning its 2023 exhibition programme and expanding the fluent books project via collaborations with other European venues.

▲ CA Conrad, *Escucha el regreso del boomerang dorado*. 2022.
Foto: fluent.

▲ Georgina Hill, *Me recuesto sobre la campanilla de una primula*. 2022.
Foto: fluent.

ASOCIACIÓN FLUENT

Alejandro Alonso Díaz. Santander, 1990
Cristina Somavilla Rey. Santander, 1994
Jesús J. Balbás Arranz. Santander, 1986
Carmen Díaz Ribote. Santander, 1998

fluent es un equipo multidisciplinar cuya formación va desde la historia del arte, la filosofía, el cine, hasta los recursos humanos. A lo largo de estos seis años sus proyectos incluyen más de veinte exposiciones, ciclos de *performances*, colaboración con instituciones como la Fundación Botín, Jupter Woods o el MN-CARS, entre otros, así como trabajo con agentes culturales de diferentes disciplinas y colaboración con Institutos de Educación Secundaria de la ciudad y la edición de la primera monografía dedicada a Laida Lertxundi con Mousse Publishing.

Sus proyectos han aparecido en revistas internacionales como Art Forum, Mousse o Frieze. A nivel nacional, sus proyectos se han recogido en El País, Editorial Concreta o El Cultural, entre otros.

JAUME CLARET MUXART

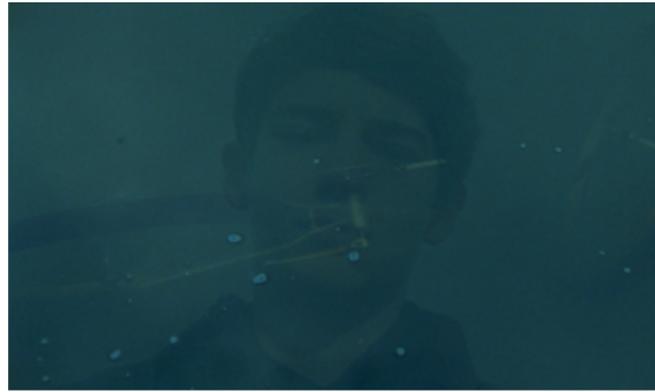
Die Donau, El Danubio

▲
 Jaume Claret Muxart. *Die Donau, El Danubio*, 2022. Video monocanal. 20'.

DIE DONAU, EL DANUBIO

Instalación audiovisual sobre el Danubio y sus viajantes.

▲
Jaume Claret Muxart. *Die Donau, El Danubio*, 2022.
Video monocal. 20'.

▲
Jaume Claret Muxart. *Die Donau, El Danubio*, 2022.
Video monocal. 20'.

El proyecto *Die Donau, El Danubio*, es una instalación audiovisual inspirada en varios fragmentos de *El Danubio* (1986) de Claudio Magris. Un escritor viaja por el Danubio en busca del origen del río. Se dice que sus aguas nacen de un grifo mal cerrado de una casa. Durante el camino va escribiendo un libro obsesionado con esa idea. Él no es más que un pequeño punto en medio de los inmensos valles del río. De repente, un día se encuentra con un joven fugitivo que escapa de su casa descendiendo el río. ¿Viene el joven fugitivo del origen del Danubio? ¿Es ese chico el Danubio? El proyecto aborda el contraste entre el extranjero, el escritor, el hombre investigador, centro del mundo, frente el punto de vista del Danubio personificado en la figura del joven fugitivo, que forma parte de esas aguas, en las que su cuer-

po es una extensión de ellas. A través de un montaje cinematográfico que nos lleva a los diarios de viaje y el *filmscape*, nos preguntamos como el Danubio ve a sus viajeros y qué busca un escritor viajando por el gran río de Europa. El proyecto se exhibe en dos pantallas que comparten una sola pista de sonido. Una pantalla muestra la historia bajo el punto de vista del escritor que va ascendiendo el río. La otra pantalla utiliza las mismas imágenes que la anterior pantalla montadas a partir de una estructura inversa, potenciando el punto de vista del joven fugitivo que desciende el río, o lo que es lo mismo, el punto de vista del Danubio. En un momento dado, cuando los personajes se encuentran, las imágenes de las dos pantallas coinciden, para después volverse a cruzar.

Actualmente me encuentro realizando una amplia investigación en torno al Danubio. Las Ayudas Injuve para la Creación Joven han sido claves para permitirme continuar esta búsqueda, este acercamiento con la cámara y el sonido, a partir de una videoinstalación muy cercana al trabajo que vengo desarrollando desde hace años y que me ha abierto a nuevas formas narrativas y experimentaciones plásticas y sonoras, intentando empatizar con el punto de vista del río, dándome cuenta que la única forma de hacerlo, no es desde lo inhumano, sino desde un personaje propio del río y a gracias a la construcción de un mito.

En 2022 está previsto que finalice la versión en formato cortometraje de esta misma instalación. La instalación se va a empezar a exhibir en 2023. A la vez,

actualmente estoy desarrollando un largometraje que voy a filmar en el mismo río, con otra historia totalmente diferente y que llevo escribiendo desde hace años gracias a la ayuda de la Elías Querejeta Zine Eskola, sobre una familia viajando en bicicleta por el Danubio. Al mismo tiempo estoy financiando un cortometraje sobre la radio y el sonido en un entorno familiar, una película de invierno, de interiores y también una videoinstalación sobre la cicatriz que dejan los instrumentos sobre los cuerpos de los músicos.

DIE DONAU, EL DANUBIO [DIE DONAU, THE DANUBE] Audiovisual installation about the Danube and its travellers

Die Donau, El Danubio [Die Donau, The Danube] is an audiovisual installation inspired by excerpts from *Danube* (1986) by Claudio Magris. A writer travels up the Danube, seeking the river's source. Some say its headwaters are actually a leaky tap in a house. Obsessed with that idea, he

writes a book as he travels. He is but a tiny dot in the midst of the vast river valleys. One day he suddenly encounters a young runaway who is fleeing downriver. Has the young fugitive come from the Danube's source? Is that boy the Danube? The project explores the contrast between the foreigner—the writer, the inquisitive man, centre of the world—and the perspective of the Danube personified as the young runaway who is part of those waters, whose body is an extension of that mighty torrent. Through a cinematic montage suggestive of travel journals and filmscapes, we ask ourselves how the Danube sees those who travel along it and what a writer seeks as he makes his way up Europe's great river. The work is shown on two screens that share the same soundtrack. One screen tells the story from the point of view of the writer moving upriver. The other uses the same footage as the first, but the images are assembled in an inverted structure that prioritises the perspective of the young runaway moving downriver—in other words, the Danube's point of view. At a certain point, when the characters meet, both screens show the same image, only to diverge and converge again later.

I am currently doing extensive research into the Danube. The Injuve Creative Youth Grants were instrumental in allowing me to continue this quest, this approach with camera and sound, through a video installation closely linked to the work I have been doing for years and which has introduced me to new narrative forms and audiovisual experiments, trying to see things from the river's point of view and realising that the only way to do it is not through something inhuman but through a character who embodies the river itself and can construct a myth.

The short film version of this installation should be completed by the end of 2022, and the installation will have its first exhibition in 2023. I am currently planning a feature film that will be shot on the same river, although the script—which I have been working on the script for years with the help of Elías Querejeta Zine Eskola—tells a completely different story about a family cycle trip along the Danube. At the same time, I am financing a short about radio and sound in a family setting, a winter film featuring interiors, and a video installation about the scars that instruments leave on musicians' bodies.

▲
Jaume Claret Muxart. *Die Donau, El Danubio*, 2022.
Video monocal. 20'.

Jaume Claret Muxart
Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 1998.

En 2019 termina los estudios de postgrado en la Elías Querejeta Zine Eskola, centro adscrito a la UPV/EHU de San Sebastián formando parte de la primera generación de la escuela.

En 2020 dirige, escribe y produce el cortometraje "Ella i jo" que se estrena mundialmente en el 68º Festival de San Sebastián e internacionalmente en el International Film Festival Rotterdam 2020. Posteriormente el filme tiene una exitosa trayectoria y se proyecta en festivales como FICUNAM, DocumentaMadrid, IndieLisboa, D'A Film Festival, Reikiavik International Film Festival, CineEspaña y Bogoshorts, entre otros. El cortometraje formó parte del catálogo ShortCat de Catalan Films y fue candidato a los XIV Premis Gaudí. También fue seleccionado dentro del prestigioso catálogo europeo This is Short como Short of the week.

Como montador trabaja en los proyectos de Patxi Burillo que se han exhibido en festivales como DocumentaMadrid, Punto de Vista, Open City Documentary Festival London. También trabaja como asistente de dirección del largometraje *Y así seguirán las cosas* de Marina Palacio.

Ha participado en exposiciones colectivas en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Madrid (2019), Tabakalera de San

Sebastián (2019 i 2020), *Miralles. A quarts de quatre* en el Saló del Tinell de Barcelona (2021), *Duos et Débats* en la Cité de l'architecture de Paris (2021), Spain-Korea Best Architecture Exchange Exhibition de Seoul y Madrid (2022).

Entre las residencias y becas se encuentran Ikusmira Berriak, la residencia/beca del Festival de San Sebastian (2022), el Mentoring Projects del Festival L'Alternativa (2021) y la residencia en el Espacio de creadores de Tabakalera (2020).

Se ha escrito sobre su trabajo en medios como *Variety* (septiembre, 2020), *Otros Cine Europa* (octubre, 2020), entre otros. Colabora con la asociación *A Bao A Qu* en programas como *Cinema en Curs* o *Moving Cinema Young Programmers*. A la vez, ha programado sesiones de cine en el D'A Film Festival, en el centro de arte contemporáneo de Tabakalera (San Sebastian), la ETSAV de Sant Cugat del Vallès, y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de Navarra.

Contacto
jaumeclaretmuxart.com
FB: @jaume.claretmuxart
IG: @jaumeclaretmuxart
TW: @claretjaume

COLECTIVO CYCLO

*Festival de arte contemporáneo
y música electrónica*

▲ Ezekiel Monjes. *Performance*.
Foto: Laura C.Vela.

CYCLO

Festival de arte contemporáneo y música electrónica

El proyecto desarrollado para las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Música línea de emprendimiento, es *CYCLO*, *festival de arte contemporáneo y música electrónica* que sitúa el cuerpo como centro, sacando el arte de su zona de confort para introducirlo directamente en la cultura *club*. Un lugar creado para el movimiento, la escucha y la experimentación, haciendo de todos los cuerpos presentes, elementos activos en el espacio.

Se presentó durante dos encuentros que tuvieron lugar el 9 de abril y el 7 de mayo en la Sala Pirandello, donde el público pudo vivir en directo las obras de los 35 artistas que encabezaron el cartel de Cyclo entre fotógrafxs, escultorxs, productorxs de live, DJ, *performers*, artistas lumínixs, bailarinxs y diseñadorxs, repartidas por las tres zonas que dieron forma a la programación: Zona Experimental, centrada en ritmos y propuestas menos convencionales con una alta dosis performativa; Zona de Baile, en conexión directa con la música techno y el movimiento de los cuerpos; y Zona de Proyecciones, como un espacio de pausa y contemplación. Las diferentes prácticas artísticas coexistieron en los diferentes espacios con los *lives* y *DJ sets* programados.

La jornada del 9 de abril se centró en el cuerpo como materia, analizando la materia que nos compone, entresijos de tierra, agua, bits y almacenaje limitado. Cuerpos que se encuentran en espacios acotados

por conceptos como naturaleza o artificialidad. Cuerpos que indagan en sus raíces híbridas y nos muestran sus propios mecanismos de existencia.

El cuerpo como metamorfosis fue la premisa que abrió el encuentro del 7 de mayo. Hablamos sobre diversidad corporal, identidades disidentes, propusimos los márgenes como centro en un espacio en el que mostrar nuestros anhelos futuros como un presente radical.

En la actualidad, el Colectivo Cyclo se encuentra más consolidado gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven. Es un proyecto que ha tenido lugar en su primera edición gracias a la financiación de este programa, con el cual hemos podido realizar el festival de una forma mucho más profesional y ambiciosa.

Cyclo surgió al conocernos los tres componentes del colectivo con intereses en común y siendo cada uno de nosotros profesionales en diferentes disciplinas, buscábamos realizar un programa cultural que englobara la música electrónica y el arte emergente en entornos no museísticos.

Con escasos recursos, la primera idea del festival se proponía en una escala mucho más pequeña y con una programación más reducida, con la llegada de las Ayudas Injuve para la Creación Joven pudimos desarrollar la idea de *Cyclo* como el festival que estábamos buscando, generando un evento de una calidad de la que estamos muy orgullosos.

Tras la realización de las dos jornadas de *Cyclo* que tuvieron lugar en el centro de Madrid, nuestra idea es seguir ampliando este proyecto desde diferentes perspectivas, consolidando la idea del cuerpo como eje central, haciendo hincapié en las artes vivas y la música.

Los nuevos procesos parten de buscar nuevas fuentes de financiación teniendo una gran carta de presentación producida por el material recogido en esta primera temporada.

Del mismo modo, estamos trabajando en desarrollar *Cyclo* en otras ciudades e hibridar diferentes tipos de espacios y prácticas.

CYCLO Festival of Contemporary Art and Electronic Music

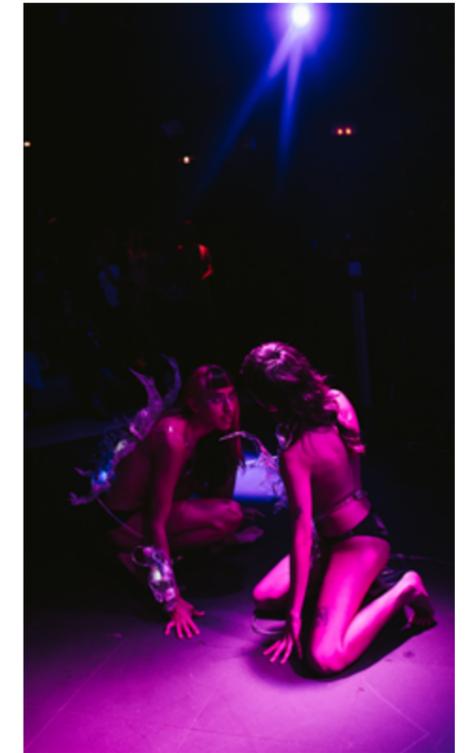
The project we developed thanks to an Injuve Creative Youth Grant in the Music Entrepreneurship category is the Cyclo Festival of Contemporary Art and Electronic Music, a body-centred event that forces art out of its comfort zone and into club culture. A place for moving, listening, experimenting and making all bodies present, active elements in space.

▲ Jovendelaperla b2b Berenice. *Live Session*.
Foto: Laura C.Vela.

We organised two sessions on 9 April and 7 May at Sala Pirandello, where audiences enjoyed live performances by the thirty-five artists in the Cyclo line-up. Photographers, sculptors, live producers, DJs, performers, light artists, dancers and designers were divided among the festival's three zones: the Experimental Zone, featuring less conventional creations and rhythms; the Dance Zone, in direct contact with techno music and bodily movement; and the Screening Zone, a space of disconnection and contemplation. Different artistic practices coexisted with scheduled DJ sets and live appearances in all three areas.

The session on 9 April focused on the body as matter, analysing our physical make-up: intricate systems of earth, water, bits and limited storage capacity. Bodies that meet in spaces delimited by concepts such as nature or artifice. Bodies that explore their hybrid roots and show us their own survival mechanisms.

▲ Alv Adina, Alicia Arévalo y Pau Jiménez.
Performance. Foto: Laura C.Vela.

The body as metamorphosis was the festival's main theme on 7 May. We talked about body diversity and dissident identities and posited the fringe as the centre in a space where we could show our future longings as a radical present.

The Cyclo Collective is now more consolidated thanks to the Injuve Creative Youth Grants. The programme allowed us to hold the first edition of our festival in a much more professional and ambitious way than would have been possible without that financial aid.

Cyclo is a group of three people from different disciplines who were brought together by shared interests and the desire to create a cultural event that would offer electronic music and emerging art in a non-museum setting.

With our limited resources, we initially planned a festival on a much smaller scale

and with a more limited programme, but the arrival of the Injuve Creative Youth Grants allowed us to turn Cyclo into the kind of festival we truly wanted, a top-notch event of which we are enormously proud.

After the two initial Cyclo sessions in downtown Madrid, our idea is to expand the project from different angles, always with the body as the central theme and an emphasis on music and the performing arts.

Thanks to the material generated during this first season, we have an excellent portfolio that will undoubtedly help us to secure the funding we need for future endeavours.

We are also working on taking Cyclo to other cities and combining different types of venues and practices.

María Rojas
Zaragoza, 1987

Es Licenciada en Bellas Artes, actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre nuevas materialidades en la era posinternet en la Universidad de Castilla La Mancha.

Durante sus años académicos realiza un año de formación en el Instituto Superior de Arte de La Habana, participando en su 11ª Bienal. En 2014 traslada su residencia a Madrid para cursar el Máster de Desarrollo de Proyectos Fotográficos en Blank Paper y en 2017 realiza una beca de formación en Berlín trabajando en gestión cultural y arte en GlogauAIR.

Durante este tiempo y hasta el momento expone en ferias, galerías y festivales como Jääl Photo, Guatepoto festival, Ficciones verbicovisuales (This is Jackalope), Photoespaña, Géneros y generaciones, Galería Antonia Puyó y Galería Le Mur entre otros. Su obra forma parte de la colección de la Fundación Venancio Blanco.

Como comisaria he gestionado *Una parcela de jardín* en EXP20 Barcelona y ha colaborado con Art Connect.

En paralelo a su actividad artística ha realizado diversas charlas y ponencias de las que cabe destacar: *Fotografía Ahora!* (CBA, Madrid) y en el festival de fotografía experimental *EXP 20*.

Juan Greco
Madrid, 1994

Es productor, compositor, escritor y DJ graduado en comunicación audiovisual.

Cuenta con la suerte de haber trabajado con algunos de los productores e ingenieros más grandes del país (Emilio Mercader, Javier Catalá, Manuel Colmenero, Manu Chalud, Sasha Pacheco...), de quienes ha podido absorber la pasión por esta profesión y la técnica que ejercen en su desempeño. Su sonido abarca sonidos conceptuales y pop sintético.

Casi una década de experiencia como DJ le dota de una visión personal, amplia y profesional, lo que le ha valido para pinchar en la mayoría de los clubs importantes de la capital además de participar en festivales de la talla del Amsterdam Dance Event.

Su interés por la búsqueda de nuevos discursos culturales le lleva a la creación de eventos híbridos en los que interactúan narrativas posmodernas. Más de un lustro fusionando arte, performance y música mediante propuestas únicas.

En diciembre de 2021 publica su primera novela, *Suciedad y colores* y en la actualidad se encuentra en proceso de creación de su segundo libro: *Pasión, visión y compromiso, con alma y eclecticismo por bandera*.

Alberto Melendo
Zaragoza, 1991

Es diseñador gráfico y fotógrafo, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Accademia di Belle Arti de Bolonia.

Como diseñador gráfico trabaja para consultoras tecnológicas, agencias de comunicación y publicidad, ha realizado proyectos independientes y actualmente trabaja para una de las marcas más importantes de alta joyería del país. Esta experiencia dentro del diseño gráfico le ha enseñado a trabajar en distintos proyectos al mismo tiempo, a ser versátil y adaptarse a cada situación.

En el ámbito más puramente artístico, empieza su carrera dentro de la pintura, exponiendo en diferentes espacios expositivos como museos, centros de arte, auditorios o exposiciones *pop up*.

En la actualidad se centra en la fotografía como medio para retratar su entorno y cómo se relacionan con el mundo. Se encuentra preparando un fanzine que recoge parte de su trabajo como fotógrafo.

MATÍAS DAPORTA

DESFOGA

▲ Victor Ramirez Tur. O desexo flúe tanto coma o mar. Exposición. Foto: Paulina Funes.

DESFOGA

Un proyecto de mediación cultural en un pueblo costero de Galicia, que acerca proyectos y prácticas artísticas actuales que trabajan, interpelan y dialogan con la ciudadanía.

Las actividades que realizo en Cambados están inscritas bajo el nombre del proyecto *DESFOGA*. Es, al mismo tiempo, un espacio de residencias artísticas, un proyecto de mediación y un festival. En *DESFOGA* priman los proyectos mediados con el territorio, que luego presentan una resolución durante el festival de octubre. Es un proyecto de política radical, que trabaja únicamente con artistas y colectivos lgtbiq+ o vulnerables y donde prima lo cualitativo frente a lo cuantitativo.

Cambados es un pueblo del rural marítimo y con una oferta cultural limitada en otoño e invierno. *DESFOGA* sucede durante todo el año, el festival tiene lugar en octubre para llenar espacios de ausencia cultural. La decisión de crear este encuentro en octubre vino dada por la experiencia de haber organizado residencias artísticas y proyectos mediados en Cambados anteriormente. La ciudadanía no acababa de entender qué era *DESFOGA*. El proyecto se quedaba aislado a esos encuentros ciudadanos esporádicos. El concluir el proyecto de mediación anual con un festival consigue generar un encuentro mayor entre la ciudadanía y ubicar el proyecto en el tiempo y el espacio.

Al concluir este año habrán pasado por *DESFOGA* cuatro artistas en residencia, tres talleres y se habrán mostrado seis *performances*. Todas las actividades están pensadas para abrir la conversación sobre las identidades disidentes tras un ataque sufrido por una mujer trans en la población hace dos años.

El plan de futuro de *DESFOGA* es el de convertirlo en un proyecto comarcal, que la filosofía de trabajo no se quede solo en esta localidad sino iniciar un proceso de colaboración intermunicipal que reduzca gastos en la gestión de *DESFOGA*, amplíe la programación, aumente los recursos posibles de financiamiento atrayendo patrocinios privados y fomente el movimiento de públicos en la comarca y por ende aumente los ingresos. Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven podré iniciar este proceso de sostenibilidad del proyecto.

Mientras tanto, continuo con el festival *Me gustas pixelad_*, para La Casa Encendida (Madrid), el cual tendrá su sexta edición en marzo. Estoy coordinando dos proyectos europeos, el *Digital Leap*, para el Institut Ramon Llull (Barcelona) y *More Than This*, para La Casa Encendida (Madrid), aunque para este último aún esperamos

la aprobación del financiamiento. En breve estreno un proyecto escénico nuevo llamado *Washington*, en el Festival TNT. Este es un proyecto que especula sobre la ausencia de la tercera película de la trilogía *USA: land of opportunities*, con el que espero poder girar por España el año próximo.

DESFOGA [VENT]

A cultural mediation project in a Galician coastal village, bringing contemporary artistic practices and projects that work, engage and dialogue with citizens

My activities in the village of Cambados are part of the *DESFOGA* [VENT] project, a space for artist residencies, a cultural mediation initiative and a festival rolled into one. *DESFOGA* prioritises projects mediated with the territory which are later resolved during the festival in October. It has adopted the radical policy of working solely with LGTBQ+ or vulnerable groups and values quality over quantity.

▲ O Rabelo. Foliado do Perreo, 2021. Concierto. Duración: 60'.
Foto: Paulina Funes.

Cambados is a rural seaside village with limited cultural options in autumn and winter. *DESFOGA* is a year-round event, although the festival takes place in October, filling spaces of cultural absence. The decision to hold the encounter in October was based on my past experience organising artist residencies and mediated projects in Cambados. Locals found it hard to understand what *DESFOGA* was about. The project was not seen as being related to those sporadic civic events. Concluding the annual mediation project with a festival creates more opportunities to connect with citizens and situate the project in time and space.

By the end of this year, *DESFOGA* will have hosted four artists-in-residence, three

workshops and six performances. All activities are designed to initiate a conversation about dissident identities in the wake of an incident where a trans woman was attacked in the village two years ago.

In future, I hope to make *DESFOGA* a county-wide project, expanding outwards from Cambados and building a network of inter-municipal cooperation that would reduce organisational costs, enlarge the programme, possibly obtain more funding from private sponsors, and attract more visitors from across the county (thereby generating more income). The Injuve Creative Youth Grants will allow me to implement this plan to ensure the project's long-term sustainability.

Meanwhile, I am continuing to curate the *Me gustas pixelad_* festival at La Casa Encendida in Madrid, which will celebrate its sixth edition in March. I am also coordinating two European projects: *Digital Leap* for Institut Ramon Llull (Barcelona), and *More Than This*, for La Casa Encendida (Madrid), although we are still waiting for the financing to be approved on the latter. Festival TNT will soon premiere my new work for the stage, *Washington*, which speculates on the missing third film in the *USA: Land of Opportunities* trilogy, and with which I hope to tour Spain next year.

Matías Daporta
Cambados, Pontevedra, 1987

Es un artista a-disciplinar. Sus dos líneas de trabajo abordan la noción de homogeneización cultural actual y los límites del derecho cultural, y la relación entre las artes vivas y la tecnología y la cultura digital.

Dentro de la primera línea destacamos su último trabajo, *#spanishwashing*. Este es un proyecto de investigación realizado entre junio de 2016 y febrero de 2020 centrado en la influencia de la burocracia institucional en las prácticas artísticas actuales. Este es el primer proyecto bajo una práctica que denominó como tentacular. *#spanishwashing* se formaliza en una serie de piezas de diferentes formatos que abordan el tema desde diferentes ángulos. La pieza principal es el texto de una demanda judicial interpuesta a varias instituciones del Estado español y el video del juicio. Es un texto entre lo jurídico y lo poético dividido en siete apartados, a modo de antología de la homogeneización cultural y la burocracia. Otras intervenciones del proyecto se han ido presentando en el Museo La Neomudéjar (Madrid), AADK (Murcia), Cumplicidades (Lisboa, Portugal), ARC (Suiza), NAVE (Santiago de Chile, Chile), la galería (Buenos Aires, Argentina) y NIDO (Montevideo, Uruguay).

La segunda línea se enfoca en buscar dispositivos performáticos y de atención que traigan la tecnología al cuerpo (entendiendo el cuerpo desde un espectro muy amplio). Uno de los proyectos, realizado como artista residente de Veem, House for Performance, es *KnockDown*, un medimetraje rodado en un evento

comisariado por el artista. Los espectadores estaban sumergidos en una ficción que los hacían partícipes del metraje desde una perspectiva múltiple: eran espectadores de un evento y *performers* en una película. Además, mantiene una práctica como comisario formalizada en el festival de artes vivas y cultura digital *Me Gustas Pixelad_*, en La Casa Encendida (Madrid). Además de su trabajo reciente co-dirigió LaJUANGallery, junto a Juan Gómez Alemán, hasta principios del 2018. Ha creado la iniciativa *Annonymous Museum for Unsigned Works*, en Ámsterdam (Países Bajos), donde se ofrece un espacio seguro para aquellas artistas cuyas obras plantean riesgos sociales y políticos hacia sus personas. Coordina los proyectos europeos *More Than This*, para La Casa Encendida y *Digital Leap* para el Institut Ramon Llull.

Otros trabajos artísticos han sido presentados en contextos internacionales como Veem, *Arti et Amicitiae*, *Corridor Space Project*, *Frascati Theatre*, en Ámsterdam (Países Bajos). *Projection room* en Bruselas (Bélgica), *Oxo Tower* en Londres (Reino Unido), y *Centre of Mental and Physical Well-being* en Bristol (Reino Unido), A Casa do Pobo en São Paulo (Brasil) o la Sala Gaivotas, Espaço Comercio, Teatro Iberico, Sala Trindade en Lisboa (Portugal); o nacionales como La Casa Encendida, La Neomudéjar, Nave 73, y La Colmena. Ha recibido apoyos de AFK de la Ciudad de Ámsterdam (Países Bajos), AGADIC en Galicia, ayuda a la producción de la ciudad de Madrid, Ayudas Injuve para la Creación Joven y becas PICE a la movilidad.

EDGAR DÍAZ GÓMEZ

La añoranza del bienestar (*The Yearning of Welfare*)

donde todas las necesidades quedaban cubiertas,

▲ Edgar Díaz. *La añoranza del bienestar* (*The Yearning of Welfare*), 2022.
Video monocal.
1920×1080, HD. 15'.

LA AÑORANZA DEL BIENESTAR (THE YEARNING OF WELFARE)

Proyecto documental sobre la nostalgia

El proyecto presentado a las Ayudas Injuve para la Creación Joven tiene como título *La añoranza del bienestar* (*The Yearning of Welfare*). Se trata del primer capítulo de una serie documental que tiene como punto de partida la sensación de nostalgia que afecta a buena parte de una generación en relación con su infancia y con el mundo de los años ochenta y noventa. Período que se percibe hoy en día como el de los mejores años de la historia, como un paraíso en vida al que parece que nunca más vamos a volver.

La añoranza del bienestar pretende diseccionar este pasado, nuestra memoria, para ver cómo la actual impotencia frente a un futuro incierto viene dada, en parte, por esta idealización del pasado promovida por el capitalismo actual. El primer capítulo presentado a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, funcionará como un prólogo, simplemente trazará un diagnóstico y un recorrido, explicando el porqué de esta sensación de nostalgia en el presente.

En los siguientes capítulos se analizarán más específicamente algunos temas, algunas de esas utopías que fueron posibles o imaginadas en aquel período de tiempo y que intentan rescatarse actualmente por el mismo hecho de haber desaparecido o fracasado. De esta forma, está previsto

que los siguientes capítulos aborden los siguientes temas: Japón como país imaginado, la *rave* como utopía política o los inicios de Internet como una posibilidad de fuga de la realidad.

En este momento, me encuentro todavía en la fase de postproducción del primer capítulo de la serie documental y pensando ya en la escritura del siguiente episodio. La Ayuda Injuve me ha sido útil por dos razones. Por un lado, da cierta legitimidad al proyecto, es decir, me está ayudando a desarrollarlo pero también a presentarlo a productoras o distribuidoras con el respaldo institucional de la ayuda. Quizás sería distinto si no tuviera este apoyo. Por otro lado, también va a ayudar a dar visibilidad al proyecto, bien sea en su presentación pública, mediante la publicación en papel o gracias a las redes sociales.

Mi idea es desarrollar la serie documental con los siguientes capítulos, aunque es necesario un mayor presupuesto para poder seguir adelante. Existen diferentes trabas económicas que impiden un desarrollo natural del proyecto, entre ellas, la compra de imágenes de archivo para poder tener sus derechos de exhibición. Paralelamente a la ideación y desarrollo de la serie, estoy empezando a escribir un ensayo que recibe el mismo nombre que el proyecto audiovisual. Mi intención

es que todos aquellos temas que se van desplegando en el presente proyecto queden igualmente escritos en forma de publicación, y así poder ofrecer un texto más amplio y desarrollado junto a todo un aparato bibliográfico más extenso.

LA AÑORANZA DEL BIENESTAR [THE YEARNING OF WELFARE] Documentary project about nostalgia

The project I submitted to the Injuve Creative Youth Grants is titled *La añoranza del bienestar* [The Yearning of Welfare]. It is the first instalment in a documentary series about the nostalgia that a large part of a generation feels for their childhood and the world as it was in the 1980s and 90s. Today people look back on that period as a golden age, a heaven on earth that seemingly will never come again.

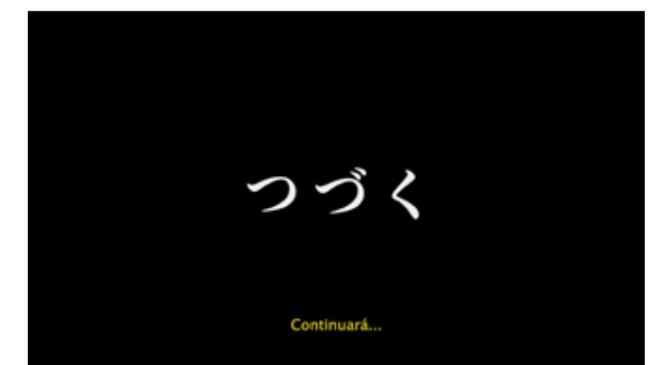
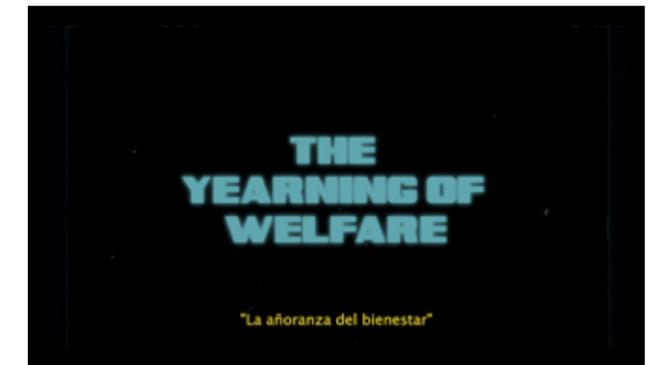
La añoranza del bienestar aims to dissect this past, our memory, in order to determine how the current sense of helplessness before an uncertain future is partly rooted in that idealisation of history, a nostalgia promoted by modern-day capitalism. The first instalment submitted to the Injuve Creative Youth Grants will be a kind of prologue,

simply offering a diagnosis and explaining why we have that feeling of nostalgia today.

Subsequent chapters will focus on more specific themes, some of the possible or imagined utopias of that time period which people are now trying to bring back precisely because they have vanished or failed. In future instalments I plan to address the following topics: Japan as an imagined country, the rave as political utopia, and the early days of the internet as the possibility of escaping reality.

At present, I am still working on the post-production of the first piece in the documentary series and thinking about writing the next. The Injuve Grant was helpful for two reasons. Firstly, it lends the project a certain credibility: the grant helped me to materialise my ideas, but having that "official" seal of approval also makes it easier to present my project to producers or distributors. Perhaps the response would be different without that endorsement. Secondly, it gives the project exposure by publicly presenting it, featuring it in a printed catalogue and posting about it on social media.

My intention is to produce the next instalments of the series, although I will need additional funding to continue. There are various financial obstacles that make it hard to progress at a steady pace, particularly the cost of acquiring exhibition rights for stock photos and footage. While I work on the series, I am also writing an essay with the same title as the audiovisual project. The idea is to write about all the topics addressed in this project in a publication, offering a broader, more profound textual analysis within a more extensive bibliographic framework.

▲ Edgar Díaz. *La añoranza del bienestar* (*The Yearning of Welfare*), 2022. Video monocanal. 1920×1080, HD. 15'.

Edgar Díaz Gómez
Barcelona, 1991

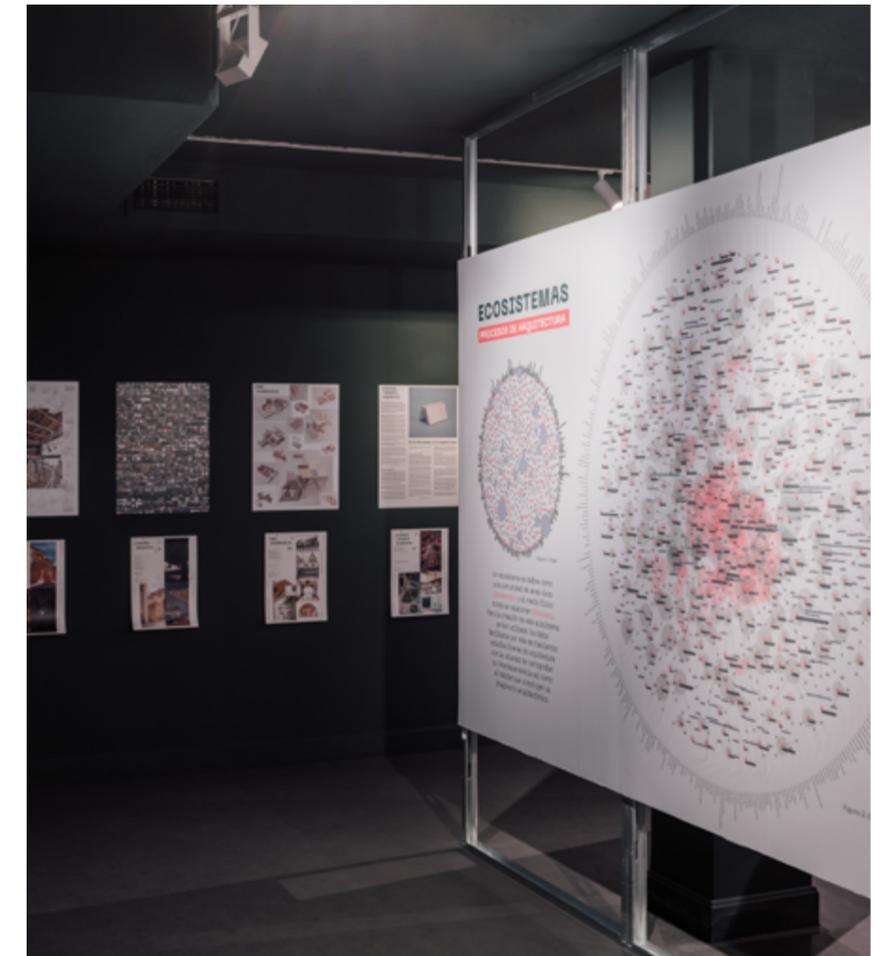
Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en 2013 y posteriormente, en 2017, Postgrado de Montaje Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es Profesor Asociado de la asignatura "Diseño audiovisual" en la Universidad de Barcelona.

Forma parte de distintas exposiciones colectivas y de ciclos de audiovisuales con diferentes proyectos artísticos. Por ejemplo: el *Festival Plaga* (Barcelona, 2012- 2016), *Mirant esverat a totes bandes* (Badalona, Barcelona 2016), *Cicle Macarena* (Barcelona, 2015), *La gran il·lusió*, Sala d'Art Jove (Barcelona, 2015), *Mostra de projectes a Can Serrat* (El Bruc, Barcelona, 2016), *S'amagaven darrere els arbres*, Arts Santa Mònica (Barcelona, 2017), *Soy Cámara*, CCCB (Barcelona, 2018), Sala d'Art Jove (Barcelona, 2018).

Entre los premios y becas más relevantes se encuentran Sala d'Art Jove (2015 y 2018) y finalista del Premio Miquel Casablanques en la categoría de proyecto (2019). También ha colaborado con algunos artistas documentando sus proyectos y realizando piezas audiovisuales para exposiciones.

Contacto
IG: @edgar__dg

ECOSISTEMAS.ZIP

▲ Vista de la exposición en la Sala Amadís.
Foto: imagensubliminal (Miguel de Guzmán + Rocio Romero)

ECOSISTEMAS.ZIP.

Exposición que radiografía el panorama actual de los arquitectos menores de 35 años en España/españoles

El proyecto *Ecosistemas.zip* consiste en el comisariado y diseño de una exposición de arquitectura que propone realizar una radiografía del futuro de la arquitectura en España.

La generación nacida a partir de 1986 representa una nueva arquitectura en España. Después del crecimiento vertiginoso de la profesión desde la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona y la dramática caída durante la posterior crisis económica global —de la que la construcción fue cómplice descarada—, los jóvenes arquitectos se han enfrentado ahora a una pandemia que lleva dos años dislocando cualquier deseo de estabilidad. Se trata de una generación que se formó profesionalmente durante los años más fructíferos de la profesión para estrellarse frontalmente con la realidad sombría que les esperaba después de la gran crisis de las hipotecas. Han pasado ya más de diez años desde entonces y estos arquitectos noveles se han reinventado construyendo un ecosistema tan feliz como precario en el que, a través de un cambio de formato, de escala y de objetivos, han podido desarrollar una creatividad de futuro.

Más de trescientos estudios —englobando más de seiscientas personas y más de setecientos cincuenta proyectos— se han inscrito en esta exposición a través de una convocatoria abierta que ha permitido abarcar un amplio abanico de profesionales. De entre todos ellos, sesenta de

estas prácticas han sido seleccionadas para mostrar sus procesos de trabajo a través de un lienzo en blanco que condensase libremente su manera de afrontar los proyectos, frente a la habitual muestra de la obra final construida. Además, se ha pedido a diez de ellos la producción de un objeto para la exposición con el mismo fin: el de dar visibilidad a los procesos creativos de una prometedora generación que aún está por descubrir.

Ecosistemas.zip somos una agrupación formada por cuatro arquitectos con perfiles diversos, lo que da como resultado un grupo cuya heterogeneidad se plasma y enriquece el trabajo del colectivo. Al mismo tiempo, lo común a todos es el interés por el ejercicio de la arquitectura desde múltiples frentes: la práctica, la investigación, la crítica, la docencia... De ahí que nos conociéramos dentro del marco académico de la escuela de Madrid como estudiantes del Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados. Si bien todos hemos mantenido una línea profesional paralela, las Ayudas Injuve para la Creación Joven nos ha permitido materializar lo que comenzó como un ejercicio académico en una exposición a escala nacional, que a su vez se ha convertido en una investigación viva del presente y futuro de la arquitectura joven española.

Ecosistemas.zip itinerará por diversas instituciones localizadas por la geografía nacional, una itinerancia física de la propia

exposición que llevará de la mano una ampliación de la investigación y cartografiado que dieron lugar a la misma. De la misma manera, se continuará la divulgación de *Ecosistemas.zip* —como se ha hecho hasta ahora— en distintos medios y eventos, el primero de los cuales ocurrirá este mismo otoño dentro del marco del Festival de urbanismo y ciudad URBANBATfest celebrado en Bilbao durante el mes de noviembre de 2022.

ECOSISTEMAS.ZIP. NUEVOS PROCESOS, NUEVAS ARQUITECTURAS [ECOSYSTEMS.ZIP: NEW PROCESSES, NEW ARCHITECTURE]

An exhibition/snapshot of what under-35 architects born or living in Spain are doing today

The *Ecosistemas.zip* [Ecosystems.zip] project consists in curating and designing an architecture exhibition that presents a snapshot of the future of architecture in Spain.

The generation of architects born after 1986 represents a new brand of architecture in Spain. After the profession's exponential growth following the Seville World's Fair and the Barcelona Olympics,

and the dramatic slump triggered by the global financial recession—in which the construction industry was a shameless accomplice—today's young architects are facing a pandemic that has crushed all hope of stability over the last two years. This generation was educated during the heady boom years, but upon graduation they collided with the grim reality awaiting all architects after the great mortgage crisis. In the ten-plus years that have passed since then, these young architects have reinvented themselves, building a happy yet precarious ecosystem in which, by altering the format, scale and objectives, they have managed to forge a creative future.

Over three hundred studios—encompassing more than six hundred people and seven hundred and fifty projects—signed up for this exhibition, responding to an open call

that attracted a wide variety of professionals. Sixty of those practices were invited to show their working processes by giving them a blank canvas on which to freely condense their approach to architectural design, rather than presenting the customary final drawings or models of a finished structure. Ten of them were also asked to produce an object for the exhibition with the same goal: to showcase the creative processes of a promising generation with plenty of untapped potential.

Ecosistemas.zip is a group of four architects from different backgrounds. Our heterogeneous experiences enrich our collective projects, but we all share the same interest in approaching architecture from multiple angles: practice, research, criticism, teaching, etc. We met as students in Madrid while pursuing master's degrees in Advanced

Architectural Design. Without abandoning our established professional careers, the Injuve Creative Youth Grants enabled us to materialise what started out as an academic exercise in an exhibition on a national scale, which in turn has evolved into an ongoing research project about the present and future of young Spanish architecture.

The *Ecosistemas.zip* show will travel to various institutions across the country, and in the course of that physical journey we will continue the research and mapping work which gave rise to the exhibition in the first place. We will also continue our efforts to promote *Ecosistemas.zip* in the media and at different events, the first of which is URBANBATfest, the urban planning and city festival held in Bilbao in November 2022.

▲ Diferentes vistas de la exposición en la Sala Amadis. Foto: imagensubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Ecosistemas.zip

Sol Caride Ferreyra. Buenos Aires, Argentina, 1994
Miguel Fernández-Galiano. Madrid, 1986
Jorge Mañas Álvarez. Madrid, 1991
Pedro Torres García-Cantó. Albacete, 1987

Realizan los estudios de posgrado del Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (MPAA - ETSAM-UPM) (2020-2022).

El colectivo *Ecosistemas.zip* se conforma para el comisariado y diseño de la propia exposición *Ecosistemas.zip - Nuevos procesos, nuevas arquitecturas*, en la Sala Amadis del Injuve (2022), que es su única exposición hasta el momento. La misma está en proceso de itinerancia por otras instituciones nacionales con la ampliación y modificaciones pertinentes a cada localización concreta durante el último trimestre de 2022 y primero del 2023.

Ecosistemas.zip ha sido beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2021 y seleccionado para la XI edición del Festival de urbanismo y ciudad URBANBATfest (2022).

Ecosistemas.zip ha sido publicada como el tema central del n.244 de la revista *Arquitectura Viva*, titulado *Ecosistemas.zip - Spain's Next Generation: Under 35*. Contará además con el catálogo de la propia exposición.

Contacto
 ecosistemaszip.es
 expo@ecosistemaszip.es
 IG: @ecosistemas.zip

SERGIO ESCRIBANO CLEMENTE

Después del poema

▲ Después del poema: grabación de la entrevista a Pablowsky.
 Foto: Demetrio Martínez.

DESPUÉS DEL POEMA

Un proyecto para llevar a cabo cinco entrevistas en formato de video podcast que nos ayuden a entender mejor la realidad de la poesía en vivo contemporánea.

El proyecto *Después del poema* consiste en entrevistas a cinco personas con una relación relevante con la poesía en vivo contemporánea. Se trata de conocer de primera mano y desde los cuidados y la empatía cuáles son las mayores satisfacciones, las dificultades y las sorpresas a la hora de dedicarse a la poesía en vivo de forma profesional.

Me encuentro desarrollando un formato para llevar al marco audiovisual la poesía en vivo, en el que la poesía sea el centro del contenido y que devenga de forma participativa. También estoy asentando los contenidos de mi quinto poemario, que comenzó tratando sobre la psiquiatría de mi pareja, que falleció recientemente, y esto afecta cardinalmente a la obra. También soy responsable de varios de los proyectos transformadores que se están desarrollando en La Tabacalera de Lavapiés (Madrid).

Mis próximos proyectos más inmediatos son eventos de autofinanciación para La Tabacalera de Lavapiés: un *Festival de Inauguración*, un encuentro de bandas y cantautores emergentes, así como poner en marcha el primer Micro Abierto de música en vivo de Madrid presentado con

especial hincapié en los cuidados y dar voz a las mujeres, también en Tabacalera. Estoy arrancando también un proyecto que llevará a todos los poetas de la escena de la poesía en vivo que quieran sumarse a ciudades poco habitadas al protagonismo en la escena nacional. El proyecto se llama *Tren Poesía* y pasará por ciudades como Albacete —donde se inaugura—, Gijón o Valladolid. Antes, habremos puesto en marcha, en remoto, un *Festival Internacional de Poetry Slam online* con México como principal país invitado.

DESPUÉS DEL POEMA [AFTER THE POEM]

A project for conducting five video podcast interviews to gain insight into the reality of contemporary slam poetry

The *Después del poema* [After the Poem] project consists in interviewing five people with a relevant connection to contemporary slam poetry. The goal is to speak with first-hand sources and, through caring and

empathy, identify the greatest satisfactions, difficulties and surprises that professional slam poets experience today.

I am currently working on an audiovisual format for slam poetry that unfolds in a participatory way and is centred on the poem. I am also working out the contents of my fifth book of poetry, which was initially about the psychiatrisation of my partner, whose recent death has significantly affected the anthology. In addition, I am supervising several transformational projects at La Tabacalera in the Lavapiés district of Madrid.

On the immediate horizon are several fundraising events for La Tabacalera in Lavapiés: an inaugural festival, an encounter of emerging bands and singer-songwriters, and Madrid's first open mic for live music with a special emphasis on caring and making women heard, also at Tabacalera. I'm also working on an initiative that will take interested slam poets to towns and cities not accustomed to being in the national limelight. This project, called *Tren Poesía* [Poetry Train], will visit places like Albacete (the first stop), Gijón and Valladolid. Previously, however, we will launch an International Slam Poetry Festival, an online event where Mexico will be the guest country.

▲ Después del poema: grabación de la entrevista a Mundo Chillón. Foto: Demetrio Martínez.

Sergio Escribano Clemente

Madrid, 1987

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada, habiendo pasado por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de la Sapienza (Lecce, Italia). Ha publicado hasta la fecha cuatro poemarios: *Para ti la razón para mí la belleza*, *La Plaga*, *El Resto del Mapa* y *No es un libro de poesía*.

Fundé *Escaparate de Poesía* y *Poetry Slam Sur*, que incluye *Poetry Slam Granada*, *Poetry Slam Lavapiés*, *Poetry Slam Sevilla*, *Poetry Slam Málaga*, *Poetry Slam Salamanca*, entre otros.

Diseña y lleva a cabo el *Versódromo* en, al menos, nueve ocasiones.

Funda *La-poesia.es* y luego la cierra.

Desarrolla *Poetry Slam Online* durante la pandemia de 2020, el encuentro online de poesía en castellano con más seguimiento del mundo.

Publica en revistas y fanzines de todo el tipo por todo el mundo de habla hispana.

Desarrolla diversos talleres de poesía basados en la forma de relacionarse con el texto, unos para iniciar la relación y otros para especialistas.

Diseña y dirige más de diez festivales de poesía, desde el pueblo con menos población de Extremadura al Museo Reina Sofía, en los que ha participado lo más delicioso de la poesía en vivo contemporánea.

Creador del canal de YouTube de poesía en castellano con más relevancia del mundo, y recientemente también en Spotify, con más de treinta mil escuchas en un solo mes.

Fundador de *Gallery Slam*, donde vuelca los principios de *Poetry Slam* al mundo de la pintura contemporánea.

Contacto
 escapatedepoesia@latabacalera.net
 IG: @sergio.escribano

MARTA FERRER UCELAY (MARTE MARTINKA)

Distopic Golden Age

▲ Colección textil, *Distopic Golden Age*, 2021.
 Foto: Judit Adataberna.

DISTOPIC GOLDEN AGE

Triangulando moda, arte y teatro

Distopic Golden Age es una mirada imaginativa hacia un futuro apocalíptico que podría llegar en cualquier momento.

En esta visión donde el orden mundial se habría quebrado, no todo sería dramático. Si bien tendríamos que adaptarnos a un mundo totalmente diferente y lleno de retos, también tendríamos la oportunidad de volver a comenzar y de ser más auténticos, más creativos y autónomos.

La necesidad de reciclar, de incorporar elementos prácticos en nuestro vestir y la total libertad para expresarnos cambiarían radicalmente las normas del juego. Un enfoque optimista con el sentido del humor por bandera, donde la creación de un avatar fuera una creación física, a través del *do it yourself*, la customización y la personalidad única de cada individuo.

Para ello he querido recuperar un modo de hacer artesanal, inspirándome en el imaginario personal que plasmó desde hace años en mis ilustraciones, como si del diseño de vestuario y caracterización de unos personajes de ficción teatral se tratase, buscando una identidad personal más allá de las propuestas de tendencias y protocolos, e influenciada por la etnografía, los rituales y los *entroidos*.

Después de estudiar Arte Dramático, Bellas Artes y Moda, el nudo que se produce entre las tres disciplinas imprime el

carácter de este proyecto, que habiendo elegido la moda como eje central, triangula de forma inevitable la formación adquirida. El proyecto consta de una colección comercial y una colección cápsula artística que evoca de forma más directa al concepto del proyecto.

He tenido la suerte de recibir las Ayudas Injuve para la Creación Joven dos veces. La primera vez en 2014, tuve la oportunidad de desarrollar una colección de moda que me animó a fundar mi propia marca. Ahora, gracias a esta ayuda de emprendimiento, he podido crear una estructura de trabajo profesional, reforzando la imagen y calidad de la marca, invirtiendo en todas las ramas necesarias para su crecimiento exponencial. Gracias a esta ayuda hemos ampliado la producción y el equipo de trabajo y esperamos posicionar la marca como marca de autor dentro de un contexto comercial.

Mi próximo proyecto consiste en consolidar la marca y el equipo de *KI-FI*, equilibrando la parte comercial del proyecto con el desarrollo artístico de prendas únicas. Estamos trabajando en el concepto de la siguiente colección y en propuestas de presentación originales que representen el concepto y el espíritu de la marca. Además barajamos la idea de abrir, en un futuro no muy lejano, un espacio de trabajo y *showroom*, donde ir presentando las nuevas creaciones mediante exposiciones y eventos.

DISTOPIC GOLDEN AGE A platform for promoting contemporary music from a rural setting

Distopic Golden Age is an imaginative look at an apocalyptic future which could come at any time.

In that vision, where the world order has collapsed, not everything would be tragic. Although we would have to adjust to a completely different world full of challenges, we would also have the chance to start anew and be more authentic, creative and self-reliant.

The need to recycle and incorporate practical elements in our wardrobe and the total freedom to express ourselves would radically change the rules of the game. An optimistic approach steeped in humour, where creating an avatar is a physical DIY activity, a custom expression of each individual's unique personality.

For this process I wanted to use an artisanal method, inspired by the imagery I have been drawing for years in my illustrations, as if designing and characterising fictional characters in a play, seeking a personal identity with no regard for the latest trends or norms and influenced by

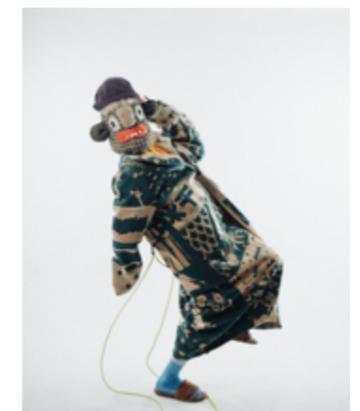
ethnography, rituals and *entroidos* (Galician carnival celebrations).

Having studied drama, fine arts and fashion, the intersection of these three disciplines is what defines this project. Although fashion is the central axis, it inevitably triangulates all the learning I have received.

The project consists of a commercial collection and an artistic capsule collection which more directly expresses the underlying concept.

I have been fortunate enough to receive the Injuve Creative Youth Grants twice. The first time, in 2014, gave me the chance to develop a fashion collection and inspired me to create my own brand. Now, thanks to this entrepreneurial aid, I have been able to create a professional work structure, reinforcing the image and quality of my brand and making the necessary investments to ensure its exponential growth. The grant allowed us to increase production and expand our team, and we hope to carve out a niche in the commercial fashion market as a signature label.

My next steps will be to consolidate the KI-FI team and brand, striking the right balance between commercial production and the artistic design of unique garments. We are already working on the concept of the next collection and original presentation ideas that reflect the brand's concept and ethos. In addition, we are contemplating the possibility of opening a workspace and showroom in the not-too-distant future where we can present our latest creations at shows and events.

▲ Colección textil, *Distopic Golden Age*, 2021.
Foto: Judit Adataberna.

Marta Ferrer Ucelay (Marte Martinka)

La Laguna, Tenerife, 1986

Comienza estudiando Bellas Artes en la facultad de La Laguna y de allí salta a Barcelona para estudiar Arte Dramático en La Casona, escuela de formación e investigación teatral. Con la vocación de continuar sus estudios en vestuario para teatro y cine, se mueve a Pontevedra, donde estudió Diseño de Moda en Esdemga (Escuela Superior de Moda de Galicia).

A partir de aquí su trabajo se apoya constantemente en estos tres pilares, creando proyectos que fusionan estas disciplinas.

Ilustradora y muralista, participa en festivales de arte urbano como *Vigo, ciudad de color* o *Malpei* en Tenerife. Sus trabajos de ilustración forman parte de exposiciones colectivas como *Ilustradots* en la Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea (Santiago de Compostela).

En 2010 estrena su primer espectáculo de creación propia. Una pieza de *sketches* junto a su padre titulada *La hija de su padre y viceversa*, además de dirigir paralelamente a la compañía de teatro *Sketches* en Escabeche compuesta por un elenco de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de La Laguna.

Un año más tarde presenta la marca *NOPIKA* en el *showroom* del EGO de

Cibeles, Madrid. Una marca de ropa, reciclaje e ilustración que desarrolló en paralelo a sus estudios en ESDEMGA.

En 2013 presenta su proyecto de fin de carrera *Grandma's Glow* en la pasarela *debut 013*, ESDEMGA, Pontevedra. A continuación crea junto al artista Miguel Méndez el colectivo artístico y marca de ropa *CROMOSAURIO* donde realizan talleres, laboratorios textiles e intervenciones artísticas en diversos espacios.

En abril de 2015, la asociación Tinerfeña Solar (Sociedad, Lugar y Arte) le concede una residencia artística para desarrollar el proyecto *1+1=1/TU+-YO=TUYO. Moda y Performance*, y a finales de 2014 Injuve le concede una ayuda para la Creación Joven, donde desarrolla una colección llamada *Thunder*, presentada en mayo de 2015 en la sede de la misma institución en Madrid. Paralelamente comienza a trabajar en la dirección artística y escénica de varios videoclips, como por ejemplo *Horreo-error*, del cantante de Kentucky Zan Hoffman, *Narcociudad*, de Diola o *Anais Anais* de Calido Lehamo, entre otros.

En 2017 comienza una investigación para crear su propia marca de ropa, *KI-FI*, la cual se afianza en 2020, donde trabaja como diseñadora y directora artística hasta la fecha, volcando en este proyecto todos sus recursos artísticos.

En 2020 comienza a trabajar con Petra Porter en *Combinación Imperfecta*, una compañía de teatro inclusiva, que fusiona las artes escénicas con la moda y la música. En 2021 vuelve a conseguir la Ayuda Injuve para la Creación, con la cual seguirá desarrollando la parte empresarial de *KI-FI*.

En junio de 2022 expone su colección cápsula *Distopic Golden Age* en el Museo del Traje de Madrid, dentro del contexto del *Mes del Diseño Emergente*. En 2021 comienza su labor como docente en la escuela de moda Pin Factory, impartiendo las asignaturas de Creatividad, Materias Textiles, Diseño de moda II y Diseño de moda III.

También colabora en la realización de vestuario de varios proyectos de artes escénicas financiados por AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais), como por ejemplo *Nómades*, de Xaropé Tulú en 2018, *Soga e Cinsa*, de Diana Mera en 2020 o la creación de marionetas para Larraitz Urruzola y su espectáculo *Fábulas da montaña de Concepción Arenal* en 2021.

Contacto
ki-fi.es
IG: @marte_martinka / @kifi.lab

ALBERTO GRANADOS REGUILÓN

Earwash (o la alegría de oír)

▲ *Ballet You See, Study of Silence*. Rotterdam 2018.
Foto: Alberto Granados.

EARWASH (O LA ALEGRÍA DE OÍR)

Espectáculo musical inmersivo e interdisciplinar acerca de la sobreestimulación sensorial

Realicé el proyecto *Earwash* (o la alegría de oír). *Earwash* es una nana contemporánea para un mundo enfermo. En nuestra realidad pospandémica, la precariedad, la sobreestimulación e infobesidad nos provocan trastornos tales como estrés, ansiedad, o pérdida de la identidad, entre otros. Una nana es un antiguo remedio para hallar la calma ante la imposibilidad de encontrar el sueño, pero también es, a su vez, una preparación para la fantasía. Así, *Earwash* nos plantea un espacio en el que abrir con alegría los oídos, donde conviven la intimidad, el humor y la imaginación.

Earwash está inspirado en el fenómeno ASMR, una práctica multitudinaria de YouTube y otras plataformas de streaming en el que se crean y se consumen millones de vídeos en los cuales una persona genera sonidos relajantes para calmar al espectador.

Siguiendo este formato, *Earwash* es una composición musical que se experimenta por auriculares (sistema binaural), formada por tres experiencias o movimientos interpretadas en tres lugares distintos:

1. *Proyección interactiva*: un vídeo de ASMR conversa con dos bailarines encargados de fisicalizar el sonido e interactuar con el público.

2. *Barbero personal de oídos*: consiste en un masaje sonoro individual, un miniconcierto personalizado, sentado en la silla del barbero de oídos.

3. *Earwash Tiny Desk concert*: tres músicos del ensemble *El Grillo* interpretan un concierto sordo, un concierto que sólo se puede oír por medio de auriculares.

Earwash es tu barbería de lavado de oídos de confianza, a la que acudes con la cabeza saturada después de un día lleno de discusiones por teléfono, de fake news, de ruidos de la calle, o de música de fondo en el supermercado.

Descubrí el ASMR gracias a que un día vi a mi prima de 17 años con sus auriculares muy relajada viendo un vídeo en YouTube. Me dijo que usaba estos vídeo con sonidos suaves por las noches para dormir, que era ASMR y que sus amig@s también lo estaban haciendo. Flipé bastante cuando comprobé el gran fenómeno de ASMR, seguido por millones de personas en todo el mundo. Me pregunté: cuando estás cansado de tus redes sociales, ¿por qué la gente necesita ver más vídeos para calmarse y conciliar el sueño?

¿Por qué no puedo aferrarme a mis recuerdos?

¿Cuántas veces tengo que leer una oración para entender la idea detrás de ella? ¿Por qué me siento desnudo sin mi teléfono?

¿Por qué ya no silbo como antes?

No recuerdo la última vez que estuve relajado. Mi cerebro nunca se detiene y salta caóticamente de una cosa a la otra. Cada vez que trato de leer un libro o ver la televisión, mi lista de "cosas por hacer" parpadea ante mis ojos. Además, se espera que esté en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana y siempre disponible, ni siquiera en vacaciones. Me siento culpable porque sé que debería estar respondiendo mis correos electrónicos o WhatsApps, o debería estar en el gimnasio o buscando el amor.

Ahora mismo me hallo en una situación común con otros artistas de mi generación: con el recuerdo de acabar mis estudios superiores artísticos todavía fresco (aunque sigo formándome en otras especialidades), trato de hacerme un hueco en el mundo profesional. Compongo música para espectáculos teatrales, musicales, vídeos, etc. Combino así una labor de oficio de encargo con la labor más artística de producir mis propias ideas y proyectos. Es gracias a entidades como Injuve que puedo desarrollarme como artista libre en una carrera más personal. Gracias a la confianza que imprimen sobre sus beneficiarios puedo llevar a cabo proyectos que serían imposibles de realizar con financiación propia, sin estar vinculado a encargos e intereses de terceras personas o empresas.

Como proyecto personal, ahora mismo estoy empezando la formación de un ensemble de música escénica. *Ensemble El Grillo*, un soporte que permite llevar una línea de trabajo de larga duración con una línea común, en lugar de proyectos aislados. Sería para mí una forma de aunar mi visión musical con mi experiencia escénica. Quiero combinar la interpretación de música de ensemble en vivo, con la performance y lo escénico. Para la temporada 2022/2023 llevaré a cabo trabajos de composición musical de encargo en espectáculos con la compañía y productora *La Joven* en el Teatro Circo Price o el Círculo de Bellas Artes, además de dirigir una Zarzuela en Washington DC, Teatro Gala.

EARWASH (O LA ALEGRÍA DE OÍR) [EARWASH (OR THE JOY OF HEARING)]

Immersive interdisciplinary music show about sensory overload

My project was *Earwash* (o la alegría de oír) [Earwash (or The Joy of Hearing)], a contemporary lullaby for an ailing world. In our post-pandemic reality, insecurity, overload and infobesity cause stress, anxiety, loss of identity and other disorders. A lullaby is an ancient remedy for finding peace when sleep eludes us, but it is also a prelude to fantasy. *Earwash* therefore offers a space where we can joyfully open our ears, a place where intimacy, humour and imagination coexist.

Earwash is inspired by the ASMR phenomenon, a popular practice on YouTube and other streaming platforms, where there are millions of videos of people making relaxing sounds to soothe viewers.

In the same vein, *Earwash* is a musical composition heard through headphones (binaural system) that consists of three experiences or movements set in three different places:

1. *Interactive screening*: an ASMR video converses with two dancers who must translate the sound into physical movement and interact with the audience.

2. *Personal ear barber*: this is an individual sound massage, a personalised mini con-

cert to be enjoyed while sitting in the ear barber's chair.

3. *Earwash Tiny Desk concert*: three musicians from the El Grillo ensemble play a muted concert that can only be heard through headphones.

Earwash is your trusted ear-cleansing barber shop, the place you go when your head is about to explode after a long day of arguments over the phone, fake news, street noises and supermarket background music.

I discovered ASMR one day when I saw my 17-year-old cousin with her headphones on, looking totally relaxed and watching a YouTube video. She told me that she used those videos with soothing sounds to fall asleep at night, that it was called ASMR, and that all her friends were into it too. I was kind of blown away when I realised how huge ASMR is, with millions of followers around the world. But I wondered: if they're tired of social media, why do people need to watch more videos to calm down and fall asleep?

Why can't I hold on to my memories?

How many times must I read a sentence before I grasp the underlying idea? Why do I feel naked without my phone?

Why don't I whistle like I used to?

I can't remember the last time I felt relaxed. My brain is always racing, jumping chaotically from one thing to the next. Every time I

try to read a book or watch TV, my to-do list starts flashing before my eyes. Plus, people expect you to be online 24 hours a day, 7 days a week, and always available, even when you're on holiday. I feel guilty because I know I should be replying to my emails or WhatsApp messages, or else working out at the gym or looking for love.

Right now, I find myself in the same situation as many other artists of my age: with the memory of graduating from art school still fresh (although I'm continuing my education in other fields), I'm trying to carve out a niche for myself in the professional world. I write music for plays, musicals, videos, etc., accepting commissions while also trying to develop my own artistic ideas and projects. The support of organisations like Injuve gives me the freedom to pursue a more personal, creative career path. Thanks to the trust they place in grant recipients like me, I can carry out projects that I could never afford to do on my own, unencumbered by the obligations and interests of third parties. I am currently putting together a performing music ensemble called El Grillo, a long-term endeavour that will allow me to focus my efforts on one rather than several independent projects and unite my musical vision with my stage experience. I want to combine live performance as part of a music group with performing and acting on stage. For the 2022/2023 season, I have been commissioned to write music for shows by the producer and company "La Joven" at Teatro Circo Price and the Círculo de Bellas Artes, and I will be conducting a zarzuela at the GALA Hispanic Theatre in Washington, DC.

▲ *Break for Publicity, (Pausa para la publicidad)* Ciclo de Lieders. Foto: Alberto Granados.

▲ *Earwash.* Ensayos 1. Foto: Alberto Granados.

▲ *Earwash.* Ensayos 2. Foto: Alberto Granados.

Alberto Granados

Madrid, 1993

Su experiencia artística cubre un gran rango de creación musical, combinando su faceta interpretativa con la composición y la dirección musical. En 2006, con la edad de once años actúa como cantante solista en el Teatro Real, en el montaje de *The Little Sweep* de B. Britten, siendo una experiencia crucial en su posterior carrera musical. Desde temprana edad Alberto trabaja en numerosas producciones multidisciplinares, musicales y audiovisuales dentro y fuera de España.

En el teatro ha colaborado con directores como Gerardo Vera, José Luis Arellano, Miguel del Arco, Alberto Velasco, Josep María Mestres, Laila Ripoll, Álvaro Lavín, en espectáculos de diversos estilos y disciplinas, desde la ópera hasta el circo, pasando por teatro musical (*Iberian Gangsters*, nominado como mejor composición en los premios nacionales de teatro Max 2018) y son representados en salas y teatros como el Centro Dramático Nacional, Teatros del Canal, Teatre Lliure, Circo Price, Gala Theatre Washington DC.

En cine y audiovisual ha trabajado en cortometrajes, vídeos y spots, destacando el premio del film *So loud the sky can hear us*, a mejor música original en el Lago Film Festival, Italia.

Estudió flauta travesera con Alessandra Rombolà y acabó su bachillerato con la beca de excelencia de la

Comunidad de Madrid. Estudió la carrera de Composición en Rotterdam con P. J. Wagemans y el Máster de Composición en Amsterdam con Richard Ayres, graduación Cum Laude. Recibió *master classes* de artistas como Tristan Murail, Rebecca Saunders, Carola Bauckholt, Manos Tsangaris o Fred Frith.

Estudió el Master de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior Katarina Gurska de Madrid con los maestros Borja Quintas, Nacho de Paz y Mikel Rodrigo.

Como compositor, sus piezas musicales han sido interpretadas por grupos como el Klang Forum Wien, Nieuwe Ensemble o Atlas Ensemble, y algunas de ellas interpretadas en salas como el Doelen (Róterdam, Países Bajos), Muziekgebouw, Orgel Park, the Dutch National Opera (Ámsterdam, Países Bajos), Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall (Estambul, Turquía), National Kaohsiung Center for the Arts (Taiwan) y festivales como el Amsterdam Fringe Festival.

Alberto ejerce labor formativa como tutor de prácticas del Grado Superior en la Escuela de Música Creativa, y talleres de creación sonora y teatral en entidades como La Joven, la RESAD de Madrid y el Conservatorio Profesional de Danza María de Ávila.

Contacto
albertogran93.wixsite.com/composer

MAR GUERRERO

Desde Marte

▲
Mar Guerrero. Desde Marte, 2022.
Foto: La Wayaka Current.

DESDE MARTE

Investigación sobre los ecosistemas y culturas originarias del norte de Chile

▲
Mar Guerrero. *Desde Marte*, 2022.
Foto: La Wayaka Current.

El proyecto que he desarrollado gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Artes Visuales, línea de movilidad se titula *Desde Marte*. Consiste en la elaboración de un audiovisual que se realiza durante un periodo de residencia en La Wayaka Current, (Atacama, Chile). El objetivo principal es investigar sobre los ecosistemas y culturas originarias del norte de Chile en riesgo por la megaminería y el cambio climático en relación a la escasez y privatización del agua. Se vincula a su vez con las siguientes referencias de ficción: la carrera espacial y búsqueda de agua y vida en Marte y *Desde Júpiter*, de Francisco Miralles (1887), considerada la primera obra chilena de ciencia ficción documentada. En la tierra más árida del mundo viven los *licanantay*, considerados como *pueblo agua*, la necesidad les ha obligado a saber cómo encontrar y gestionar el agua, su cultura les ha enseñado a entenderla y respetarla. En este proyecto se realiza una aproximación a las disputas por el agua en el salar de Atacama principalmente desde lo que se conoce como la antropología ambiental y de la naturaleza, la ecología política y los trabajos recientes sobre extractivismo. Las empresas mineras tamizan el desierto de Atacama en el norte de Chile en busca de cobre, litio y otros minerales. En la región de Antofagasta por ejemplo, según un informe de la Dirección General de Aguas, estas empresas mineras, en su mayoría transnacionales, poseen casi el 100% de los derechos de aprovechamiento sobre las aguas subterráneas y utilizan alrededor de mil litros por segundo de las superficiales.

Actualmente estoy desarrollando un proyecto en the Slade School of Fine Arts de Londres (Reino Unido), gracias a las becas Pilar Juncosa y Sotheby's 2020. Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me han permitido llevar a la práctica una investigación que hacía tiempo tenía la intención de materializar. Participar en este programa en este momento de mi carrera ha sido una oportunidad única ya que marca un cambio en relación a los procesos

de investigación y producción que he desarrollado hasta ahora. Contar con apoyo externo que contribuya a la realización de esta propuesta también ha sido esencial para llevar a cabo resultados profesionales y de calidad.

A finales de 2022 y principios de 2023 tengo previsto desarrollar varios proyectos. Uno de ellos versa sobre los conceptos de naturaleza y artificialidad a partir de dos referencias: el reciente hallazgo de la planta fosilizada más antigua del mundo y el proyecto *Seedling Growth-3* desarrollado actualmente por NASA y ESA para cultivar plantas en el espacio substituyendo la gravedad por luz roja como fuente. Otra propuesta consiste en la elaboración de un conjunto instalativo, escultórico y sonoro donde el objetivo principal es investigar sobre ecología y temporalidad a partir de varias referencias: la manipulación genética animal y la obsolescencia de materiales y recursos.

DESDE MARTE [FROM MARS] Research into the native cultures and ecosystems of northern Chile

The project I developed thanks to an Injuve Creative Youth Grant in the Visual Arts Mobility category is titled *Desde Marte* [From Mars], an audiovisual piece created during a residency at La Wayaka Current (Atacama, Chile). My main goal was to research native cultures and ecosystems of northern Chile that are currently threatened by large-scale mining and climate change linked to the shortage and privatisation of water. This in turn ties in with the space race and the search for water and life on Mars, and the novel *Desde Júpiter* by Francisco Miralles (1887), considered the first Chilean work of science fiction. The Lican Antai or

Atacama people live in the driest place on earth. They are known as “water people” because they learned to find and carefully manage water out of necessity, and their culture has taught them to understand and respect it. This project takes a closer look at the water disputes in the Atacama salt flats, primarily from the perspective of environmental anthropology, but also considering nature, political ecology and recent studies on the extractive economy. In northern Chile, mining companies sift the sands of the Atacama Desert in search of copper, lithium and other minerals. In the Antofagasta region, for example, according to a report from the national water authorities, these mostly transnational mining corporations own nearly 100% of groundwater exploitation rights and use roughly one thousand litres of surface water every second.

I am currently developing a project at the Slade School of Fine Art in London after winning a Pilar Juncosa & Sotheby's Grant in 2020. The Injuve Creative Youth Grants made it possible for me to finally carry out a research project that I had been trying to make happen for some time. Coming at this stage in my career, the Injuve programme was a golden opportunity, inspiring a change in my approach to research and production. That external support was also essential to achieving and presenting professional, high-quality results.

I have several projects lined up for late 2022 and early 2023. One of them examines the concepts of nature and artifice in relation to the recent discovery of the world's oldest fossilised plant and the ESA-NASA Seedling Growth-3 experiment, which is using red light in lieu of gravity to grow plants in outer space. Another has to do with creating a sculptural sound installation that explores ecology and temporality from the perspective of genetic modification in animals and the obsolescence of materials and resources.

Mar Guerrero

Palma, Mallorca, 1991

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla La Mancha (2014), cursa posteriormente el Máster de Producción Artística de la Universidad Politécnica de Valencia (2016).

Realiza las exposiciones *Cosmic networks* y *La luna de cristal*, (Galería Formato Cómodo, Madrid, 2018 y 2020) y *Crónicas marcianas* (Fundación Chirivella Soriano, Valencia, 2016).

Expone de manera colectiva en Galería Juan Silió (2022), Fundación Juan March (2022), Casal Solleric (2021), Matadero Madrid (2017), entre otras. Guerrero participa en el Program for Applied Artistic Research del Art Center / South Florida (Miami, Estados Unidos, 2018), en el II Programa de Formación Comunidad de Madrid-Open Studio

(2019), así como el programa de residencias de SÍM (Reykjavík, Islandia, 2019). Galardonada con una beca para participar en BANFF Artist in Residence Emerging 2020, (Alberta, Canadá) además de obtener la beca de residencia en The Slade School of Fine Art, University College (Londres, Reino Unido) de los Premios y Becas Pilar Juncosa y Sotheby's 2020 y GENERACIONES 2023 de la Casa Encendida y Fundación Montemadrid (Madrid). Recientemente obtiene una de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022, para realizar una estancia en residencia en la Wayaka Current (Atacama, Chile).

Contacto
 marguerrero.net
 FB: @mar.mitsalz
 IG:@marguerrrx

RAFAEL GUIJARRO

*Como un buzo muerto
 en el ojo de Dios*

▲ Rafael Guijarro. *Como un buzo muerto en el ojo de Dios*, 2023.
 Video monocal. 22'57".

COMO UN BUZO MUERTO EN EL OJO DE DIOS

Proyecto sobre la naturaleza de la ficción

En *Como un buzo muerto en el ojo de Dios* los personajes que habitaban una ficción cinematográfica han sido sustraídos, borrados de ella sin dejar rastro, y enviados de vuelta a un punto originario, previo a su existencia, dejando intactos la estructura narrativa y la gramática audiovisual que los contenía.

Algo parecido ha ocurrido con tres objetos especialmente significativos para el desarrollo de la trama, solo que en este caso no han desaparecido del todo, sino que han traspasado la realidad fílmica y se han materializado en la sala expositiva, donde comparten espacio con los espectadores, de quienes quizá se podría decir que fuesen los personajes perdidos de la ficción.

En esta suerte de narrativa vaciada de ficción y atravesada por el misterio de su ausencia, se intuye pronto una extraña presencia. Por alguna fisura se ha colado el sonido lejano y fragmentario de otras ficciones; ficciones improbables, fantasmagóricas, ajenas a nosotros, que sin embargo suceden constantemente a nuestro alrededor, pero que pasan inadvertidas si no prestamos suficiente atención.

Como un buzo muerto en el ojo de Dios es un trabajo instalativo en el que los fantasmas del texto y de la imagen se arrastran lentamente y en silencio por los límites de la ficción, tal vez tratando de decirnos que el cine siempre ocurre en otra parte.

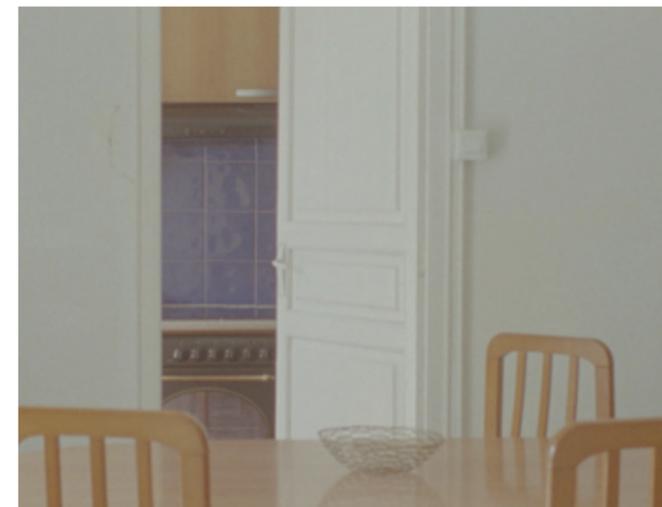
COMO UN BUZO MUERTO EN EL OJO DE DIOS [LIKE A DEAD DIVER IN GOD'S EYE] *Project about the nature of fiction*

The characters in *Como un buzo muerto en el ojo de Dios* [Like a Dead Diver in God's Eye] have been abducted, deleted without a trace, from the cinematographic fiction they once inhabited and sent back to a time prior to their existence, without altering the narrative structure and audiovisual grammar that contained them.

Something similar has happened to three objects that are especially significant in the plot, but unlike the characters, the objects haven't disappeared entirely; they've simply crossed the threshold of the screen and materialised in the exhibition hall, sharing the same space as the spectators, who might be construed as the story's missing characters.

In this narrative, stripped of fiction and pierced by the mystery of its absence, we soon sense a strange presence. Some crack has allowed the distant, fragmented sound of other fictions to filter through: improbable, phantasmagorical, alien fictions which nevertheless are constantly unfolding around us yet go unnoticed if we fail to pay attention.

Como un buzo muerto en el ojo de Dios is an installation piece where the spectres of text and image slowly and silently crawl along the outer limits of fiction, perhaps trying to tell us that cinema always takes place elsewhere.

▲
Rafael Guijarro. *Como un buzo muerto en el ojo de Dios*, 2023.
Video monocal. 22'57".

Rafael Guijarro
Ochavillo del Río, Córdoba, 1991

Estudia dos años de Filosofía en Málaga y uno en Barcelona. En 2017 se traslada a Madrid para cursar el Máster en Documental Creativo, Cine Experimental y Videocreación en la Escuela TAI, y durante los siguientes años, hasta mediados del 2020, continúa su formación en LAV: Laboratorio Audiovisual de creación y prácticas contemporáneas. Su trabajo se ha mostrado en espacios e instituciones como Casabanchel, estudio Acme, Cineteca, el Círculo de Bellas Artes o el Teatro Fernán Gómez (Madrid).

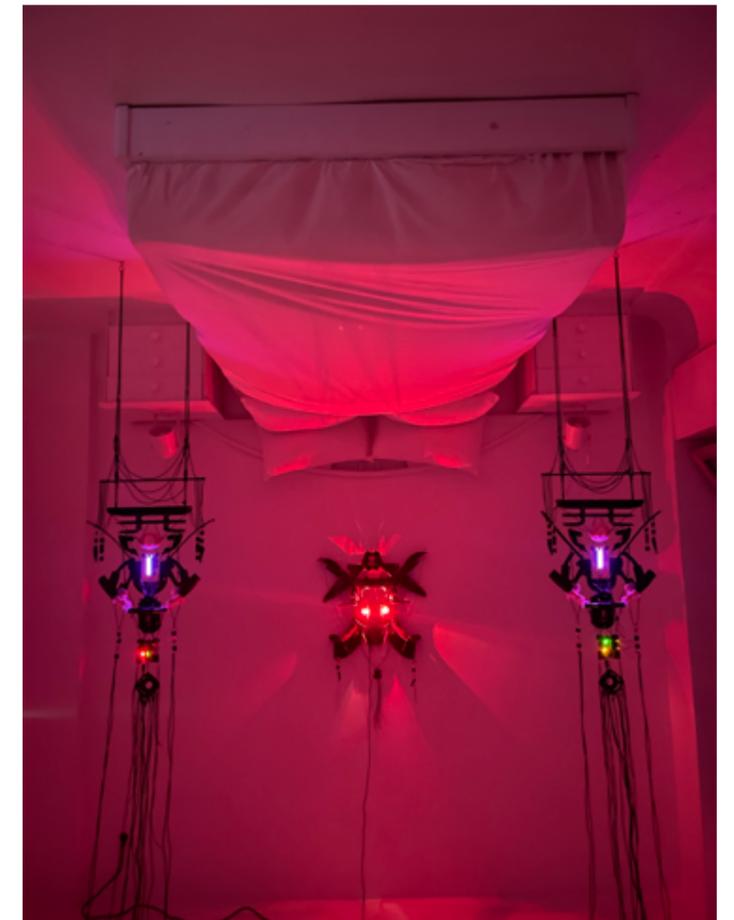
Su obra rescata algunos de los modos de hacer propios del conceptualismo, el *ouliipo*, la poesía visual o el cine experimental para abordar, fundamentalmente, dos líneas de acción. Por un lado, la búsqueda de relaciones improbables entre texto e imagen, pensando el uno desde la otra y la otra desde el uno, con el foco puesto en el cuestionamiento de los medios cinematográfico y literario. Por otro, la reflexión en torno a las poéticas de la retracción, a menudo involucrando al espectador en una suerte de pugna por —o contra— el sentido.

Contacto
rafaelguijarro.com
IG: @rafaelguijarro_

HABITACIÓN NÚMERO 34

▲ RGB, *Peluche 1/954*, 2022. Instalación en Habitación. Número 34.
Foto: Habitación Número 34.

▲ Teresa Fernández-Pello, *The world is an untamed horse and your bones collapsing stars*, 2022. Instalación en Habitación Número 34.
Foto: Habitación Número 34.

HABITACIÓN NÚMERO 34

Espacio expositivo físico y digital cuya máxima es hacer el arte instalativo visible y 100% público.

▲
Aida Salán, *Escenario cero*, 2022.
Instalación en Habitación Número 34.
Foto: Habitación Número 34.

▲
Carmen Mora, *Intervención 31/01*, 2022.
Instalación en Habitación Número 34.
Foto: Habitación Número 34.

Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, hemos conseguido profesionalizar en una pequeña medida *Habitación Número 34*. Este es un espacio cultural interdisciplinar sin ánimo de lucro que nace en septiembre de 2020. El proyecto parte de la simple idea de dar visibilidad al talento joven español en un contexto de pandemia global y en el que los espacios convencionales, tanto de arte como de música y cultura en general, se muestran aún reacios a apostar y dar una oportunidad a artistas visuales o musicales realmente emergentes.

En este momento nos encontramos en un momento en el que necesitamos mayor financiación para profesionalizar completamente el espacio y lograr que se convierta en un proyecto rentable a largo plazo. Por supuesto, gracias a este proyecto, se nos han abierto otras posibilidades laborales, ya sean en relación al comisariado como en relación a otras facetas artísticas.

Por ahora, como colectivo, planteamos emprender un proyecto de residencias dentro de *Habitación Número 34*, el cual estamos acondicionando para ello. Por otro lado, también queremos expandir en mayor medida la parte digital del proyecto. Así, estamos preparando un proyecto a largo plazo en el que desarrollaremos un espacio instalativo digital que creemos puede llegar a ser algo totalmente innovador. Este proyecto comenzará a principios del año 2023.

HABITACIÓN NÚMERO 34

Physical and digital exhibition space for making installation art visible and 100% public

Thanks to the Injuve Creative Youth Grants, we were able to make *Habitación Número 34* somewhat more professional. We opened this space as a non-profit interdisciplinary cultural venue in September 2020. The idea behind it is simple: to shine a spotlight on young Spanish talent in the midst of a global pandemic, when conventional venues (for art, music and culture in general) are still reluctant to take a risk on truly emerging visual or musical artists and give them a chance.

We have reached a point where we need additional funds to completely professionalise our space and make it a viable business in the long term. Naturally, this project has brought us new job opportunities in curatorial work and other creative fields.

For now, as a collective, we intend to launch a residency programme at *Habitación Número 34* and are fitting out the premises for that purpose. At the same time, we also want to expand the digital part as much as possible, so we are devising a long-term plan for a virtual installation space which we believe could be something completely novel and ground-breaking. We will begin this project in early 2023.

Habitación Número 34

Rafael García Bodeguero (Madrid, 1989)
Belinda Martín Porras (Santa Cruz de Tenerife, 1993)
Paula Ramos Mollá (Santa Cruz de Tenerife, 1994)

Este colectivo se forma en plena pandemia, durante 2020, y parte de la idea de crear un espacio artístico que funcione durante el confinamiento a pesar de las barreras de entrada que este creaba para la cultura. Entre Rafael, Belinda y Paula surge la idea de impulsar el arte emergente gracias a un espacio de arte dedicado exclusivamente a instalaciones. Entre los tres han llevado el liderazgo de Habitación Número durante estos casi tres años.

La iniciativa del proyecto Habitación Número es de Rafael García Bodeguero, quien adaptó el espacio para transformarlo en un escaparate dedicado al arte público, pues consiste en un cubo blanco acristalado aprovechando la disposición en esquina del mismo. Para la gestión y ejecución del programa artístico del espacio, el proyecto cuenta con las comisarias Belinda Martín Porras y Paula Ramos Mollá, quienes se encargan de estructurar la parte instalativa del espacio. Lxs tres integrantes del colectivo llevan trabajando juntxs desde entonces en este proyecto, un espacio que ha participado en múltiples ferias y eventos de arte. Entre ellos se encuentran Festival de Arte Digital Urbano *Mmmad* (@mmmad), la feria

Off Arco dentro del colectivo de espacios de creación independientes Quintos o la *Bienal de Diseño de Madrid Mayrit* (@mayrit.bienal).

Asimismo, Habitación Número se ha convertido en uno de los espacios de arte independientes más relevantes de la escena madrileña, habiendo acogido a artistas emergentes como Lola Zoido, Yosi Negrin, Andrés Izquierdo, Esther Merinero o Teresa Fernández-Pello, entre otrxs.

Entre otros medios, Habitación ha aparecido en revistas como *METAL Magazine*, *Cactus Magazine* o *El Cultural*, así como en medios especializados como *Exibart España* o medios generalistas como *ABC*, *Elle Decor* o *Vanidad*.

De fondo, instalación 2020. *Wasted Panorama* (2020) en Habitación Número 34 de Yosi Negrin.

SARA HERNÁNDEZ ASKASIBAR

• • • • •
(EA2DH)

▲ Collage QSL EA2DH.
Sara Hernández Askasibar, EA2DH, 2022.

(EA2DH)

Película-mensaje sobre la radioafición

El proyecto *(EA2DH)* desemboca en una película-mensaje que aproxima el fenómeno de la radioafición al espectador.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me han posibilitado sacar adelante este proyecto cinematográfico, el primero como directora, que nace del hallazgo fortuito de documentación en un archivo familiar para dar pie a una investigación que dejará entrever retazos del universo de la radioafición.

¿Dónde se esconden?

Operan a plena luz del día pero nadie se fija en ellos.

En los tejados los interceptas. Las antenas les delatan.

Para construir este falso documental, que pretende dar a conocer la radioafición a partir del archivo y materiales de EA2DH, me he sumergido de lleno en el universo de los radioaficionados, documentando su actividad, llevando a cabo entrevistas y jugando con el lenguaje MORSE, el código Q, las QSL, las antenas, el rebote lunar, el código de honor del radioaficionado, el himno, el relato oral, el sonido...

Juego así con esta tecnología aparentemente anacrónica en tiempos del metaverso y con su representación en el cine para destapar al colectivo de radioaficionados, siempre listo para reaccionar a la primera señal

(EA2DH)

Film-message about amateur radio

The project *(EA2DH)* materialised in a film-message that introduces spectators to amateur radio.

The Injuve Creative Youth Grants allowed me to produce this film project, my directorial debut, which began when I came across some old family records and culminated in an investigation into the fascinating world of amateur radio.

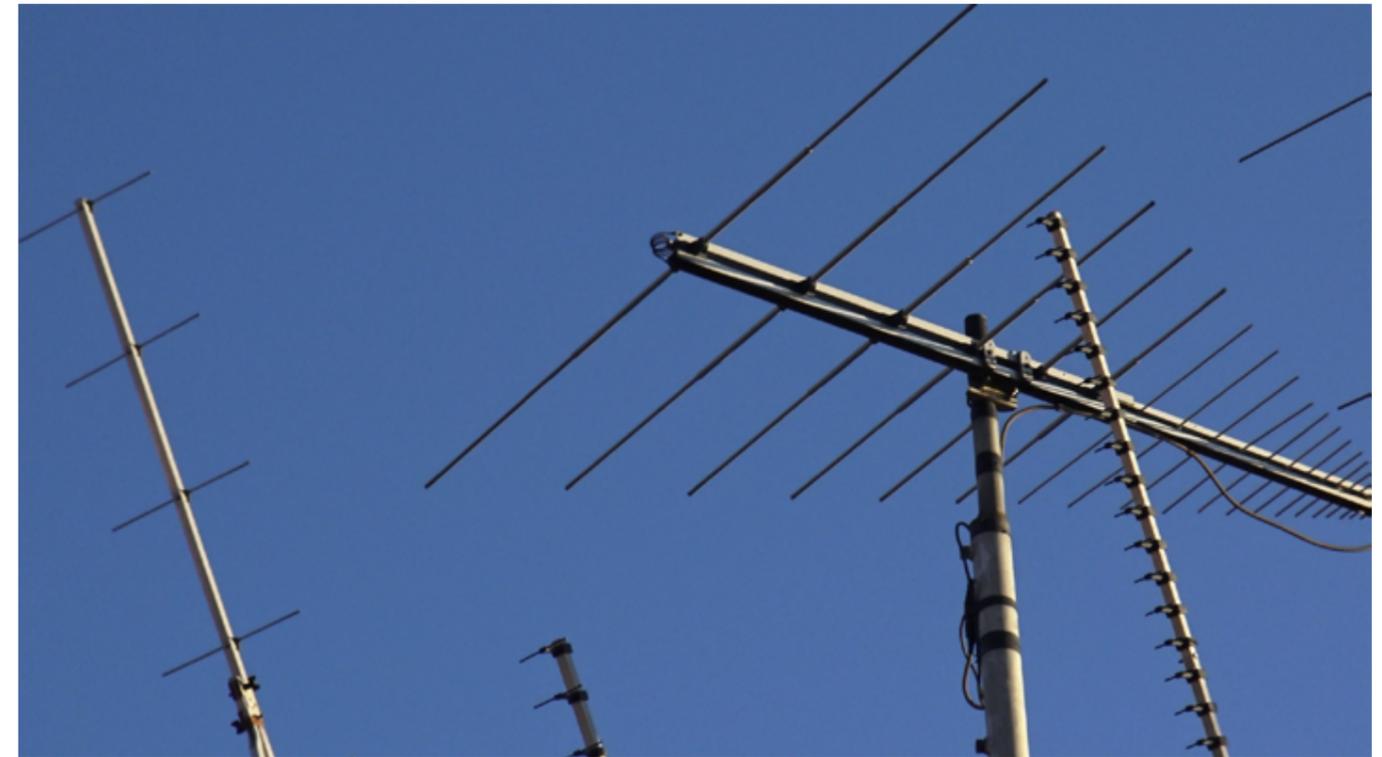
Where are they hiding?

They operate in plain sight, but no one notices them.

You can catch them on the rooftops. The antennas give them away.

While making this mockumentary, which attempts to paint a picture of amateur radio through the records and materials of EA2DH, I dove deep into the world of amateur radio operators: I documented their activity, conducted interviews and experimented with Morse code, Q-code, QSL cards, antennas, moon bounce, the radio amateur's code of honour, the anthem, the oral narrative, sound...

I play with this technology, seemingly outdated in the days of the metaverse, and its representation in film to expose the amateur radio community, always ready to respond at the first signal.

▲
Antena.
Sara Hernández Askasibar, *EA2DH*, 2022.
Foto: Javier Hernández Juantegui.

Sara Hernández Askasibar

Donostia - San Sebastián, 1994

Coordinadora del área de Cine y Audiovisuales del Centro Internacional de Cultura Contemporánea TABAKALERA. Anteriormente trabaja en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el departamento de películas y documentación, y en la sección NEST, el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine (2015-2017).

Desde el punto de vista de la formación, es graduada en Administración y Dirección de Empresas (EHU/UPV y FHNW, 2012-2016), el trabajo de fin de carrera versó sobre *big data* en el sector audiovisual.

Paralelamente completa su formación en materia audiovisual, con cursos y estancias en la Universidad de California (UCLA, Los Ángeles, Estados Unidos), donde cursa Cinematography and Film/Video Production, para recalar finalmente en la Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) de Donostia, donde formó parte de la primera promoción, en concreto, del posgrado de Comisariado. En este marco, ha comisariado en colecti-

vo la III Muestra de *Videoarte Otras luces/ Bestelako argiak* en Pamplona, así como la publicación *(H)ipotesis I*, y colaborado en el proyecto de investigación *Zinemaldia 70: Todas las historias posibles*.

Desde el inicio de su trayectoria, compagina su trabajo con distintas experiencias que le permitieran desarrollar una visión holística de la realidad cinematográfica. Ejemplos de ello son la labor como crítica de cine en dos medios locales (Euskadi Irratia, 2021, Zinea.eus, 2020) o la participación como jurado en el Premio Irizar al Cine Vasco, del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (2021).

En 2021 pasa a responsabilizarse de la producción de dos proyectos cinematográficos: *Hirugarren koaderno* (Lur Olaizola, 2022) y *Para nosotros el dolor es tierno* (Patxi Burillo, 2022). Y en 2022 inicia el rodaje de su primer trabajo personal, EA2DH, beneficiaria de estas Ayudas Injuve para la Creación Joven.

GUILLEM JIMÉNEZ (LASADCUM)

ACLUCALLS

▲ ACLUCALLS, 2022. Estreno.
Foto: Pablo de Pastors.

ACLUCALLS

Pieza de danza multidisciplinar

Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven hemos podido llevar a cabo nuestra primera pieza de gran formato ACLUCALLS. Una pieza de danza multidisciplinar de dos horas de duración que hace un retrato grotesco sobre la sociedad y generación posinternet a partir del *workout*, la pantalla y la programación informática. Exponiendo a partir de doce cuerpos en movimiento, los traumas y frustraciones que vivimos como generación

Como proyecto nos encontramos expandiendo nuestro rol como proyecto de danza en la escena artística. Empezando a diseñar y ofrecer proyectos educativos y curatoriales en instituciones a la vez que seguimos con la creación de obras tanto escénicas como expositivas.

De cara al 2023 vamos a hacer más sólido el proyecto de educativos y comisariado al igual que hacer las primeras residencias y presentaciones de la próxima obra escénica: *NAVAJA*.

ACLUCALLS Multidisciplinary dance piece

The Injuve Creative Youth Grants allowed us to present our first major piece, *ACLUCALLS*. This two-hour multidisciplinary dance production paints a grotesque picture of the post-internet generation and society through the concepts of the workout, the screen and coding. Twelve bodies in motion express our generational traumas and frustrations.

We are currently broadening our role as a dance project on the art scene, starting to design and lead educational and curatorial initiatives at institutions while continuing to create works for the stage and exhibitions.

In 2023, we plan to consolidate our curatorial and educational endeavours and hold the first residencies and presentations of our next performance piece, *NAVAJA* [KNIFE].

▲
ACLUCALLS, 2022. Ensayos.
Foto: Pablo de Pastors.

Guillem Jiménez (laSADCUM)

Barcelona, 1999

Proyecto de danza creado en 2018 por Guillem Jiménez (Barcelona, 1999) y con base en Barcelona, se crea con la primera pieza escénica de corto formato *THE UNCANNY VALLEY* (2019) premiada en el 33º Certámen Coreográfico de Madrid con una residencia en La Caldera (Barcelona). En 2020 el colectivo *queer* MARICAS MARICAS encarga por su segundo aniversario la creación de una pieza corta, *THE LESSON* (2020) presentada en el espacio TKM ROOM (Barcelona), y reprogramada en el propio conjuntamente con la exposición *CLASSMATES* (2020). *THE LESSON* ha recibido el Premio ACT AWARD 2021 a mejor pieza corta internacional y el Premio del Jurado en el Festival 10 Sentidos 2021. Se ha representado en espacios y contextos como La Casa Encendida (Madrid), Museo Guggenheim (Bilbao), Espacio Inestable (Valencia), MAC Festival (Barcelona), entre otros. En 2021 Dance Lawyer e Isabel Eatherly encarga el *video-performance UTILTE* (2021) para la exposición digital *BURNT, RADIANT, SCROLLING* presentada en Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos). Durante el 2021 laSADCUM está de residente en La Caldera (Barcelona) y en Centre Cívic Barceloneta (Barcelona). En 2022 presentan en CCCB (Barcelona) en colaboración

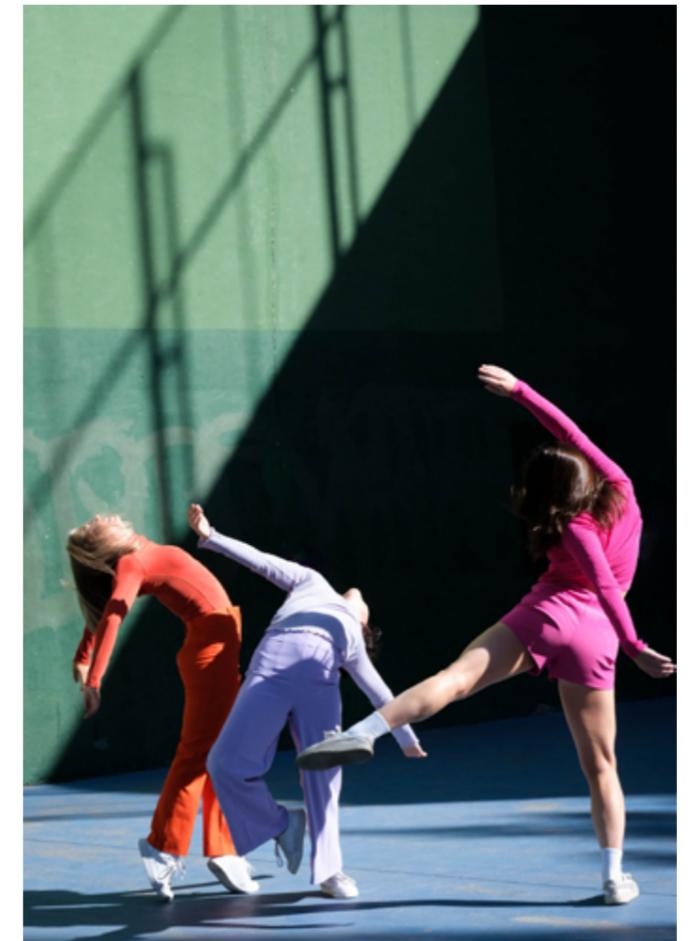
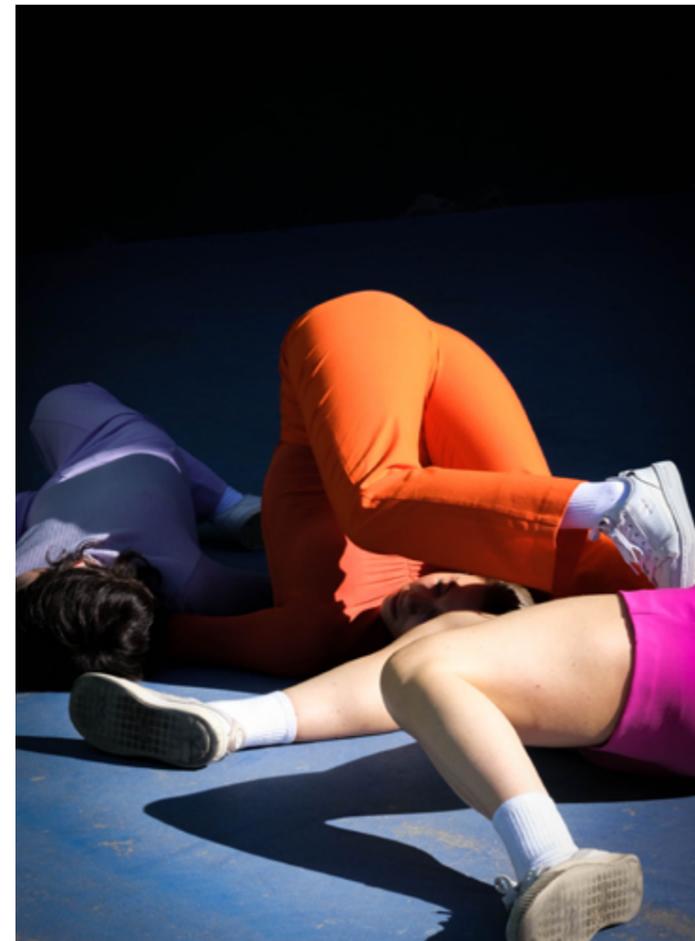
con Dansa Metropolitana, la primera producción escénica de gran formato, *ACLUCALLS* (2022). Proyecto que ha recibido las Ayudas Injuve, la beca OSIC Generalitat de Catalunya, la beca de Mentoria Internacional Ramón Llull y la subvención ICEC. Posteriormente se inaugura la exposición *TWINK TWINK TWINK* (2022) en aula46 (Barcelona). A la vez, se desarrolla todo un programa educativo y de comisariado en diversos espacios como CCCB, Graner, Centro Cívic Barceloneta o Espai la Granja, conjuntamente con el taller propio *DANCE THE INTERNET*. En 2022 están de residentes en Graner (Barcelona) en la Modalidad de Artistas Emergentes.

ACLUCALLS cuenta con la participación de Aina Mira, Alexa Moya, Blanca Sartorius, Carla Moll, Da Rocha, Eduard Taberner, Gina Berenguer, Jaume Clotet, Javi Valls, Judit Amengual, Laia Camps, Marina Olivares, Meritxell de Soto, Muntsa Roca, Ona Pérez, Oriol Corral, Stefano de Luca, Vera Palomino.

Contacto
 lasadcum.com
 lasadcum@gmail.com
 IG: @lasadcum

LA BASAL - LUNA SÁNCHEZ ARROYO

MudarseInstalarse

▲
 Aurora Costanza, Cláudia Bosch y Laura García para *MudarseInstalarse* n°01 y 02.
 Madrid, 2022.
 Foto: Elena Castellanos.

MUDARSEINSTALARSE

Proyecto escénico sobre la permanencia y el cambio

El proyecto que hemos llevado a cabo desde La Basal se titula *MudarseInstalarse* y se trata de una creación escénica dirigida por Luna Sánchez Arroyo.

MudarseInstalarse plantea el deseo de permanecer y, a su vez, el miedo a que esto ocurra. Refleja la ilusión de que haya alguna cosa, al menos una, que no se tambalee. Por ello, nos declaramos “personas en mudanza constante” y no solo a nivel espacial, sino a nivel personal. La obra traslada a la danza la realidad vertiginosamente cambiante de la sociedad actual, la continua alteración de los espacios y la obligada adaptación a esta actualidad líquida y mutable. *MudarseInstalarse* surge de una reflexión sobre la obra *Especies de espacios* (1974) del autor francés Georges Perec.

Personalmente, dirigir este proyecto ha supuesto un enorme empuje creativo y una puesta en práctica de la labor de dirección. Me ha permitido trasladar al cuerpo y a la coreografía los conceptos que rodean a *MudarseInstalarse* y acercarme al diseño escénico y teatral, abarcando por primera vez una obra de larga duración. Las Ayudas Injuve para la Creación Joven nos han permitido crear un equipo consolidado que ha dado sustento a la idea e impulsado el estímulo inicial. *MudarseInstalarse* se ha visto enriquecido gracias a que he podido contar con las intérpretes Aurora Costanza, Clàudia Bosch y Laura García. Y, además, con otras artistas como Alicia Gómez a la escenografía, Antonio Maza

a la composición musical, Mauricio Pérez al diseño de iluminación y Rocío Barriga al acompañamiento coreográfico.

En el mes de octubre se ha estrenado en el Teatro Pradillo de Madrid dentro de las VIII Jornadas Escénicas Injuve y después se ha presentado en la Sala Central Lechera de Cádiz. A partir de entonces, se plantea la labor de distribución del proyecto y a su vez, el deseo de afianzar el equipo y continuar investigando y trasladando al cuerpo nuestras inquietudes como colectivo.

MUDARSEINSTALARSE [MOVESETTLE]

A stage project about permanence and change

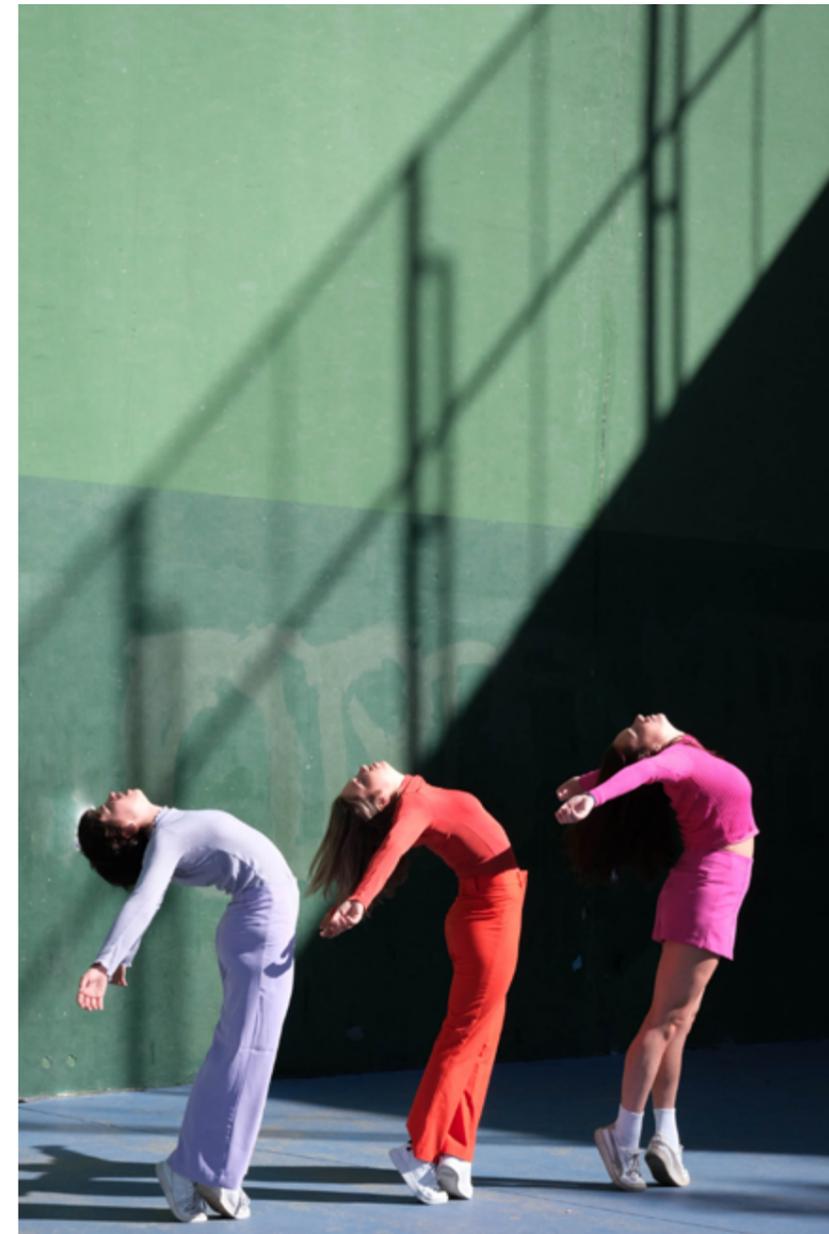
The project carried out by La Basal, titled *MudarseInstalarse* [MoveSettle], is a work for the stage directed by Luna Sánchez Arroyo.

MudarseInstalarse addresses the simultaneous desire for and fear of permanence. It reflects the hope that there is something, at least one thing, not on the brink of collapse. We think of ourselves as people who are “constantly moving”, in both a spatial and a personal sense. In the language of dance,

the work expresses the dizzyingly mutable reality of today's society, where spaces are constantly changing and we have to adapt to that liquid, shifting scenario. *MudarseInstalarse* was inspired by the ideas that French author Georges Perec set out in his 1974 book *Species of Spaces*.

For me personally, directing this piece was an enormous creative boost that gave me practical experience in a management role. I was able to convey the concepts behind *MudarseInstalarse* to the dance corps and choreography and try my hand at set and stage design in my first full-length production. The Injuve Creative Youth Grants allowed us to form a solid team that brought the idea to life and maintained the initial momentum. *MudarseInstalarse* has been enriched by the involvement of the performers Aurora Costanza, Clàudia Bosch and Laura García and other artists, including Alicia Gómez (set design), Antonio Maza (music composition), Mauricio Pérez (lighting design) and Rocío Barriga (dance accompaniment).

The piece premiered at Madrid's Teatro Pradillo during the 8th Injuve Performing Arts Showcase in October of this year and was subsequently staged at Sala Central Lechera in Cádiz. We are currently focused on distributing the piece and consolidating our team as we continue to explore and express our shared interests through the body.

▲ Aurora Costanza, Clàudia Bosch y Laura García para *MudarseInstalarse* n°03 y 04. Madrid, 2022.
Foto: Elena Castellanos.

LA BASAL

Luna Sánchez Arroyo. Cádiz, 1995

La Basal es un colectivo de jóvenes creadoras que utiliza el cuerpo como herramienta principal en sus propuestas. La Basal tiene su base entre Sevilla y Madrid y está integrada por artistas formadas en danza y teatro. Actualmente tiene en marcha diversos proyectos escénicos y pedagógicos.

El colectivo nace en 2018 con la obra *MIMI*, dirigida por Rocío Barriga, Cristina Salvador y Alejandro Barriga. *MIMI* fue estrenada en el Távora Teatro Abierto en 2019 y, ese mismo año, participa en la VIII edición del Encuentro de Jóvenes Creadores Emergentes. En junio de 2019 La Basal produce la obra *QUIRAL* de Rocío Barriga y Luna Sánchez, estrenada en Madrid en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y que actualmente continúa su recorrido. Es finalista de Sólo-

Dos en Danza 2020 (Ourense) y del Festival 10 Sentidos 2021 (Valencia), visita el Cicle Migrats Dansa (Valencia), el XIX Festival Cádiz en Danza, Festival Ahora Danza del CICUS (Sevilla), y Pla Roig (Barcelona), entre otros. En 2022, La Basal continúa creciendo y desarrolla nuevos proyectos como *Todo esto no es tradición* de Rocío Barriga y *La revisión* de Sergio Suárez. Este colectivo se concibe como una herramienta para darnos soporte artístico y crear red entre nosotras en vistas a ayudarnos como creadoras e impulsar nuestros proyectos.

Contacto
labasal.com
produccion@labasal.es
IG: @la.basal /@lunasanchzz

LAS SYNERGYS

Gabinete kino-okno

▲ Las Synergys. Preparativos durante los encuentros *kino-okno*, 2022.
Película negativa. 6×6 cm.
Foto: Bruno Delgado Ramo.

GABINETE KINO-OKNO

Plataforma experimental de cine material, performance e instalación

El proyecto *Gabinete kino-okno* se inició con la intención de crear un espacio en la ciudad de Sevilla que acogiera la exhibición del cine en su genuina raíz fotoquímica y optomecánica, además de la *performance* en relación al cine expandido y la instalación audiovisual como pieza expositiva o enclave público.

Iniciamos nuestra actividad en el Espacio Santa Clara donde programamos la sesión de películas *Pizza Italiana de Verdad* y *Tell me something nice*, una *performance* de Las Synergys. *Pizza Italiana de verdad* inauguró el proyecto con una sesión que reflexionaba sobre el acto de reunirse para comer en relación al evento del cine: reunirse para ver una película. En sintonía con esto, presentamos el proyecto a la comunidad incluyendo un pisolabis organizado alrededor de una instalación filmica en Floristería Orangerie en colaboración con 14.30 estudio. A esta propuesta le seguiría *Tell me something nice*, una *performance* que forma parte de nuestra práctica artística como Las Synergys, y que pone en diálogo la proyección expandida de cine y la intervención musical y sonora. Además de esto, realizamos una itinerancia en el Museo Oteiza (Alzuza, Navarra) en el marco del Festival Punto de Vista (Pamplona, Navarra) en colaboración con Javier Montero y Esperanza Collado.

En el transcurso de la actividad del Gabinete, aspiramos a resituar el proyecto, una idea que propició el diálogo con artistas y cineastas tanto estatales como locales.

Así surgieron los encuentros *kino-okno* que tuvieron lugar en Camping Puebla (Puebla de los Infantes, Sevilla) en mayo. Estos encuentros propiciaron una convivencia entre la comunidad local y otra a nivel estatal de artistas y cineastas que ubican su práctica en las lógicas del proyecto. Durante los encuentros ofrecimos varios programas de películas, indagando la relación ventana-cine y la doble pantalla como formato de proyección. Además, preparamos colectivamente un programa de películas y *performances* realizadas por las asistentes y un taller de revelado con plantas silvestres impartido por las alumnas de Máster LAV.

Este acontecimiento es para el Gabinete la representación satisfactoria de ese lugar esperado, un lugar que se ha transformado en el proceso junto a nuestras expectativas. Una convivencia en un marco temporal específico que abre nuevas complejidades con aquellas personas que nos vienen acompañando hasta el momento.

Actualmente Las Synergys estamos trabajando en un nuevo proyecto amparado por las becas de residencia de la Fundación BilbaoArte. El proyecto investiga las nociones rítmicas de la filmación-proyección y de la música *techno* (fps-bpm), además de las lógicas que definen los contextos que contienen ambas prácticas. Durante la residencia hemos filmado varias películas y estamos produciendo distintas piezas que formarán en su conjunto un entorno de proyección y música, donde tendrá cabida

la concepción de un nuevo espacio, entre la sala de cine y la pista de baile. Iniciamos este proyecto en 2021 y en su desarrollo las Ayudas Injuve para la Creación Joven han proporcionado una extrapolación de nuestra práctica a una configuración pública y de gestión cultural. Desde el colectivo Las Synergys buscamos seguir desarrollando nuestros trabajos e investigaciones alternándolas con la realización de proyectos de programación cultural. Planteamos realizar una segunda edición de los encuentros *kino-okno* en Camping Puebla en el año 2024, con la intención de darle una periodicidad bienal.

GABINETE KINO-OKNO [KINO-OKNO OFFICE]
Experimental platform for material cinema, performance and installation

The *Gabinete kino-okno* [Kino-Okno Office] project began with the idea of creating a showcase in the city of Seville for cinema—in its original photochemical and optomechanical form—as well as for performance in connection with expanded cinema and the audiovisual installation as an exhibition piece or public enclave.

We started out at Espacio Santa Clara with a film session, *Pizza Italiana de Verdad* [Real Italian Pizza], and a performance

by Las Synergys, *Tell Me Something Nice*. *Pizza Italiana de Verdad* was the project's debut, a session that reflected on the act of gathering to eat in connection with the cinematic act of gathering to watch a film. In the same vein, we presented our project to the community by serving snacks alongside a filmic installation at the Orangerie flower shop in collaboration with 14.30 studio. This was followed by *Tell Me Something Nice*, a performance that is part of our artistic praxis as Las Synergys and establishes a dialogue between expanded film screening and music and sound intervention. We also toured to Museo Oteiza (Alzuza, Navarra) in collaboration with Javier Montero and Esperanza Collado, during the Pamplona-based Punto de Vista Festival.

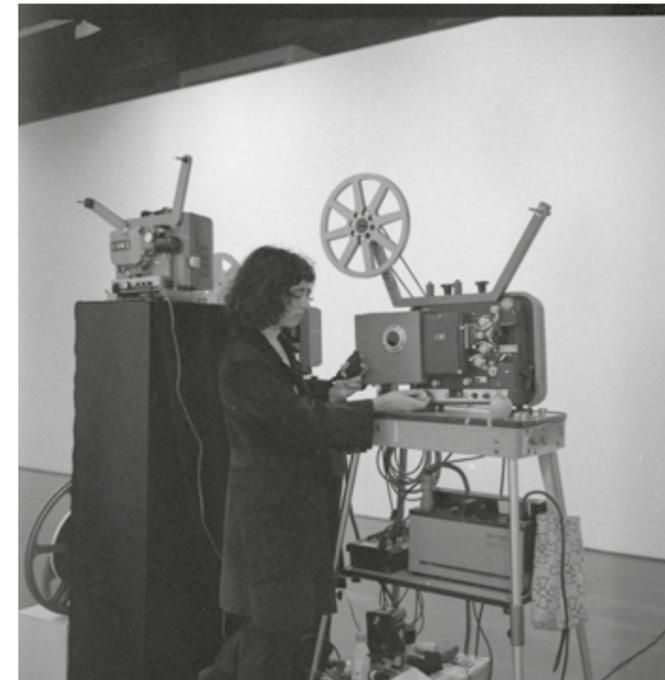
As the "Office" became more active, we began to dream of resituating the project, which led to conversations with local and national artists and filmmakers. This led to the first *kino-okno* encounters at Camping Puebla,

a campground in the town of Puebla de los Infantes (Seville province), in May. These events, one for the local community and another on a national level, brought together artists and filmmakers whose practices follow the same general logic as our project. During the encounters we offered several screening sessions, exploring the window-cinema connection and the double screen as a projection format. We also devised a programme of films and performances by participants and a workshop about developing film with wild plants taught by students from the MASTER.LAV programme.

For the *Office*, this event is a satisfying representation of that hoped-for place, a place that has been transformed in the process, along with our expectations. A shared experience within a specific timeframe in which we discovered new connections with the people who had accompanied us up to that point.

Las Synergys are currently working on a new project, thanks to a Fundación BilbaoArte residency grant, that investigates the rhythmic notions of filming-screening and techno music (fps-bpm) as well as the logics that define the contexts of both. We shot several films during the residency and are producing different pieces which together will form a screening and music environment where, hopefully, a new kind of space can emerge, a cross between the cinema and the dancefloor.

We began this project in 2021, and along the way the Injuve Creative Youth Grants allowed us to extrapolate our praxis to a public and cultural management format. As members of Las Synergys, we want to alternate our creative work and research with cultural programming. We plan to repeat the *kino-okno* encounters at Camping Puebla in 2024 and eventually make them a biennial event.

▲ Las Synergys. Tinglado de proyección para *Pizza Italiana de verdad*, 2022. Película negativa. 6 × 6 cm. Foto: Bruno Delgado Ramo.

▲ Las Synergys. *Acciones para la pantalla*, 2022. Película negativa. 6 × 6 cm. Foto: Bruno Delgado Ramo.

Las Synergys

Bruno Delgado Ramo. Sevilla, 1991

Paula Guerrero. Almendralejo, Badajoz, 1996

Paula se titula en Bellas Artes en Cuenca y Bruno en Arquitectura en Madrid.

Desde la formación del colectivo en febrero de 2021, muestran diversos trabajos performativos entre el cine y la música: *La Marchosa von O* en BilbaoArte Fundazioa (Bilbao, 2022); *Spin The Wheel / I Like To Hear It Spin* en Espacio Tangente (Burgos, 2022), Festival Gollut (Ribes de Freser, Girona, 2022), Espacio Lamosa (Cuenca, 2022), Espacio Santa Clara (Sevilla, 2022), Master LAV (Madrid, 2022), la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (2021) y la Fundación Luis Seoane en el marco de (S8) Mostra de Cinema Periférico (A Coruña, 2021) en el que también presentaron su película *Aguas Bravas; Acciones para la pantalla*, en el Museo Oteiza como parte de la programación del Festival Punto de Vista (Alzuza, Navarra 2022); *Flicker&Beats* durante los Encuentros MUIPAV y MPECV "Sacudir enjambres" (Cuenca, 2021); Tin-

glado y demás avios en BilbaoArte Fundazioa (Bilbao, 2021) y *Untitled #HYBRID* en Zabala 16/3 (Bilbao, 2021).

En colaboración con Esperanza Collado realizan una segunda parte de *Acciones para la pantalla* en el Museo de Arte Abstracto (Cuenca, 2022) con el apoyo de la Fundación Juan March.

Para el desarrollo de sus proyectos han contado con el apoyo de BilbaoArte Fundazioa (beca de producción 2021 y beca de residencia semestral 2022). Participan en el catálogo del festival Punto de Vista (2022) y en la revista Big Sur (2021). Autoeditamos diversas publicaciones: los *Afiches del gabinete* (seis números, 2021 en adelante) y *Fanzine Las Synergys* (Cuenca, 2021).

Contacto
IG: @las_synergys

INÉS LLASERA E INÉS QUEZADA

Kauani

▲ Kauani Render
Foto: Inés Llasera e Inés Quezada

KAUANI

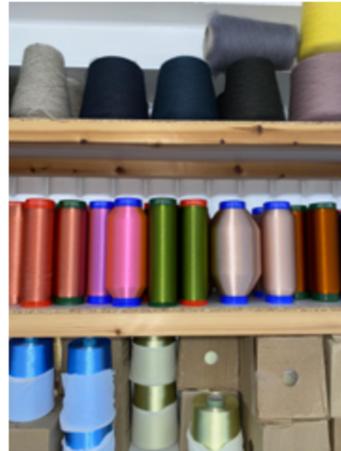
Colección de lámparas tejidas

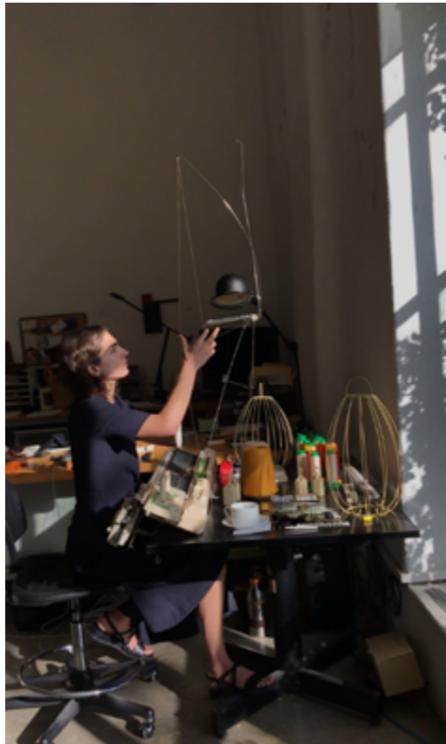
▲ BodegónKauni
Foto: Inés Llasera e Inés Quezada.

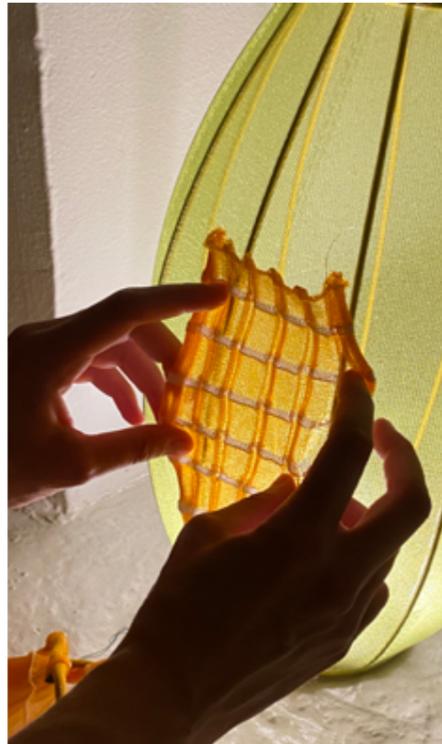
▲ Colección *Kauani*, Bocetos
Foto: Inés Llasera e Inés Quezada.

▲ Hilaturas *Kauani*
Foto: Inés Llasera e Inés Quezada.

▲ Proceso artesanal
Foto: Inés Llasera e Inés Quezada.

▲ Muestras *Kauani*
Foto: Inés Llasera e Inés Quezada.

▲ *Kauani 1* y *Kauani 3*
Foto: Inés Llasera e Inés Quezada.

Kauani es una aproximación a la naturaleza y al mestizaje a través de la experiencia visual. El estudio y observación de elementos vegetales, de sus formas, colores, texturas, patrones, orígenes y mitologías constituyen el punto de partida de la creación de esta colección de lámparas textiles, fruto de la colaboración entre Inés Llasera, diseñadora de producto madrileña, e Inés Quezada, diseñadora textil mexicana.

Kauani es una familia de luminarias domésticas que nos remite a la flora autóctona mexicana y busca poner en valor la historia compartida entre España y México a través de la agricultura, los alimentos y la cocina como símbolos inherentes de la cultura humana. *Kauani* significa “florea” en náhuatl (macrolengua *yuto-nahua* hablada en México).

Con la máquina de punto, se tejen las pieles, elemento expresivo y diferenciador de esta familia de faroles inalámbricos. Las geometrías de los agaves, las texturas de las cactáceas, los cambios de pigmentación del cacao, las formas de los chiles, las semillas del mamey o la guanábana son algunos de los elementos de especies endémicas en los que se basa esta colección.

Nuestras primeras piezas fueron unas lámparas portátiles hechas de manera artesanal en una tricotosa manual de los años ochenta. Estas piezas únicas han sido expuestas en el Teatro Fernán Gómez de Madrid (2021), el Centro del Carme de Cultura Contemporánea de Valencia (2021), el Museo del Traje de Madrid (2022) y en 2023 está prevista una instalación en la Casa de México en

España, en la que podremos presentar todos los avances de formatos y tipologías desarrollados durante este año, gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven.

El origen del proyecto fue artesanal, pero hemos llegado a una escala de propuesta en la que nos interesa hacer una producción mecanizada y ágil de las distintas partes del proyecto y a su vez crear nuevas tipologías. Actualmente el proyecto está en producción. Hemos encontrado dos oficios con los que realizar tanto el tejido como las estructuras metálicas de las lámparas. Este avance nos está permitiendo darle una nueva dimensión al proyecto, se nos ha abierto un abanico de posibilidades infinito, en los que experimentar con texturas y materiales nuevos.

KAUANI Collection of knitted lamps

Kauani is an exploration of nature and a mixture through visual experience. This collection of textile lamps is the result of a collaboration between Inés Llasera, a product designer from Madrid, and Inés Quezada, a Mexican textile designer, and grew out of studying and observing the shapes, colours, textures, patterns, origins and legends of different plants.

Kauani is a collection of domestic light fixtures that recall native Mexican flora and

the historical ties that link Spain and Mexico through agriculture, food and cuisine as basic symbols of human culture. *Kauani* means “it blossoms” in Nahuatl, an Uto-Aztecan macro language spoken in Mexico. The skin-like shades that express and define this family of cordless lamps are woven on a knitting machine. This collection is inspired by certain features of endemic species: the geometric patterns of agave, cactus textures, the changing colours of the cacao plant, the shape of chili peppers, and mamey or soursop seeds.

Our first pieces were portable lamps crafted individually on a hand-cranked knitting machine from the 1980s. These one-of-a-kind creations have been exhibited at Teatro Fernán Gómez in Madrid (2021), Centre del Carme Cultura Contemporània in Valencia (2021) and Museo del Traje in Madrid (2022). And in 2023, at Casa de México en España, we will be able to present all the new formats and designs we have developed over the last year thanks to the Injuve Creative Youth Grants.

This started out as an artisanal project, but we have reached the point where we need faster, mechanised production solutions that will leave us more time to invent new typologies. We are currently in the production stage. We have found two suppliers who can manufacture both the knitted parts and the metal bases of the lamps, and this has let us add a new dimension to the project, opening up an infinite range of exciting opportunities to experiment with new materials and textures.

Inés Quezada Pesqueira

Inés Llasera

Kauani

Kauani es un proyecto que no ha salido oficialmente a la luz. Empezó a gestarse en 2020. Durante la pandemia decidimos ilusionarnos con un proyecto en común, uniendo nuestras disciplinas, diseño de producto y diseño textil. Es así que surge esta familia de lámparas tejidas en punto inspiradas en la flora autóctona mexicana.

Los prototipos del proyecto se han expuesto en el Madrid Design Portrait, Teatro Fernán Gómez (2021), en el CCCC (Centro del Carmen de Cultura Contemporánea) (2021), durante el mes del diseño emergente dentro de la exposición de Injuve en el Museo del Traje de Madrid (2022). En 2023 está prevista una instalación en Casa de México en España.

Inés Quezada Pesqueira
Ciudad de México, México, 1993

Es graduada con honores en Diseño de Producto por la Escuela Superior de Diseño de Madrid. En 2017 cofundó Tornasol Studio junto con Guillermo Trapiello, una oficina de diseño de producto y arquitectura en la que co-dirige y gestiona la dirección creativa del proyecto.

Contacto
IG: @inesquezada / @tornasol.studio

Inés Llasera
Madrid, 1995

Cursa sus estudios de licenciatura del 2011 al 2015 en la Universidad CENTRO de Diseño, Cine y Televisión, en la capital mexicana, obteniendo una beca de excelencia académica en Diseño Textil y Moda. A día de hoy explora las relaciones entre el textil tradicional y el diseño contemporáneo como diseñadora independiente.

VICTORIA AIME

Cómete la naturaleza muerta

▲ Victoria Aime, *¿Trampantojo?*, 2022.
Foto: Borja López.

CÓMETE LA NATURALEZA MUERTA

Un acercamiento colectivo a dos prácticas bucales de Internet, el Mukbang y el ASMR

Cómete la naturaleza muerta es una exposición viva, un laboratorio de acción y pensamiento ubicado dentro de una instalación mutante. Comunidades efímeras de seres y objetos se encontrarán episódicamente dentro de la sala Amadís convertida en cavidad bucal = oral para interrogar dos fascinantes prácticas de Internet relacionadas con esa abertura corporal: el *Mukbang* y el *ASMR*.

Mukbang es la contracción de dos palabras coreanas, *meokda* (comer) y *bangsong* (difundir), que se podría traducir por "emitir mientras se come". Corresponde a toda una serie de personas que se dedican a cocinar y consumir, frente a cámara y micrófono, grandes cantidades de alimentos para luego colgar los videos en Internet.

ASMR son las siglas de *Autonomous Sensory Meridian Response*, lo que en español se traduce por Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Este concepto responde a un fenómeno de placer y satisfacción fisiológica despertado tras la percepción de estímulos visuales o sonoros y experimentado solo por unos pocos. El fenómeno se ha popularizado online mediante la producción de videos centrados en la creación de esos estímulos.

En el encuentro entre el complejo espacio corporal que es la boca e Internet, han surgido nuevos modos de relacionar nuestros sentidos. Con *Cómete la naturaleza muerta*, me interesa desplazar estas prácticas: trasladarlas de Internet a los espacios materiales que son la sala de exposición y nuestros cuerpos; extraerlas de su carácter solitario para hacerlas colectivas; descubrir cómo han existido y

existen localmente, fuera de las pantallas. La sala Amadís transformada en boca con la ayuda de Jose Walls Paredes y Ujna, tragará y regurgitará conocimiento y experiencia mediante talleres y conferencias con artistas y profesionales sensibles a estos temas.

Actualmente me encuentro desarrollando tres proyectos bastante distintos tanto en sus temáticas como en sus formatos. *Cómete la naturaleza muerta* proyecto por el que he recibido las Ayudas Injuve para la Creación Joven, está pensado para ser un lugar de encuentro y trabajo colectivo desde el inicio. Las ayudas me han permitido trabajar con un equipo como nunca había podido trabajar antes, he podido juntar a profesionales con quien he podido ahondar tanto en la concepción del espacio para un uso híbrido y, espero, la generación de una reflexión compleja, como en una programación multidisciplinaria y multiformatos. Me han acompañado en la concepción de su forma expositiva mutante: José Luis Bustillo, Álvaro Caboalles, Ana Rocío Dávila, Antonio Ferreira, Jose Walls Paredes y Ujna.

En paralelo a este proyecto, llevo varios años desarrollando una serie de piezas multidisciplinares agrupadas bajo el título *HETLAM GODS* en las que impera una investigación sobre el ritmo y la imagen. Éste es un proyecto más bien solitario aunque busco formas y maneras de compartir el proceso creativo. También estoy implicada con Carlos Pulpón en la creación de la obra de múltiples formatos *PPPP*, una obra que nació como un *objet trouvé*: en 2021, nos encontró una mesa de ping-pong y nos abrió un mundo de posibilidades.

Después de este paso por la Sala Amadís, seguiré desarrollando y fortaleciendo lo iniciado.

CÓMETE LA NATURALEZA MUERTA [EAT THE STILL LIFE]

A collective approach to two online oral practices, mukbang and ASMR

Cómete la naturaleza muerta [Eat the Still Life] is a living exhibition, an action and thought laboratory inside a mutant installation. Ephemeral communities of beings and objects episodically converge in Sala Amadís, a gallery transformed into a buccal = oral cavity in order to question two fascinating Internet phenomena associated with that orifice: mukbang and ASMR.

Mukbang is a portmanteau of the Korean words *meokda* (eat) and *bangsong* (broadcast/show) which roughly translates as "eating show" or "broadcasting while eating". It describes the practice of people who cook and consume large amounts of food before a camera and microphone and then post the videos online.

ASMR stands for autonomous sensory meridian response, a feeling of physical pleasure and satisfaction triggered by visual or auditory stimuli which only a minority have experienced. It has become an online

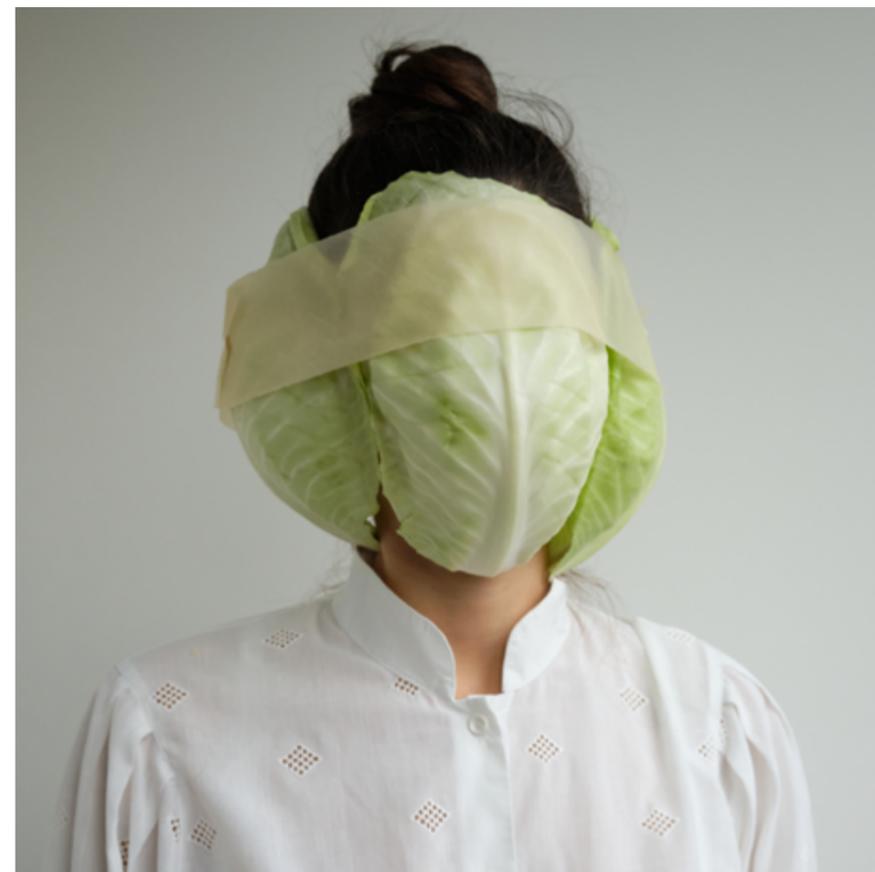
phenomenon thanks to the mass production of videos with ASMR-triggering stimuli.

At the intersection of the complex corporeal space that is the mouth and the Internet, new ways of connecting our senses have emerged. In *Cómete la naturaleza muerta*, I want to displace these practices: move them from the Internet to the material settings of the exhibition hall and our own bodies; extract their solitary tendencies to make them collective; and discover how they have existed and exist locally, beyond the screen. Sala Amadís, transformed into a mouth with the help of Jose Walls Paredes and Ujna, will swallow and regurgitate knowledge and experience through workshops and lectures led by artists and professionals sensitive to these topics.

I am currently working on three projects with fairly different themes and formats. *Cómete la naturaleza muerta*, for which I received the Injuve Creative Youth Grant, was intended to be a place of encounter and collective effort from the beginning. The grant money allowed me to assemble a team unlike any I had ever worked with before, professionals who helped me to explore my idea for a space that will have a hybrid use and, hopefully, be deeply thought-provoking, and to plan a programme in multiple disciplines and formats. My companions in the process of conceiving this mutant exhibition were José Luis Bustillo, Álvaro Caboalles, Ana Rocío Dávila, Antonio Ferreira, Jose Walls Paredes and Ujna.

Alongside this project, for several years I have been developing a series of multidisciplinary pieces grouped under the title *HETLAM GODS*, in which research prevails over rhythm and image. This is more of a one-person initiative, although I try to find ways of sharing the creative process. I am also involved with Carlos Pulpón in the creation of *PPPP*, a multi-format work that began as an *objet trouvé*: in 2021 we came across a ping-pong table and saw in it a world of possibilities.

After this show at Sala Amadís, I will continue to develop and reinforce what I have begun.

Victoria Aime, *¿Un canibalismo vegano es posible?*, 2022. Foto: Borja López.

Ujna, *Boca 02*, 2022. Imagen digital a partir de datos DICOM.

Victoria Aime

Granada, 1991

Creadora en artes vivas y traductora. Su trabajo se centra en los motores de la sensorialidad, el surgimiento de la imágenes y el ritmo.

Desarrolla creaciones escénicas propias con su compañía El Temblor. En la actualidad, trabaja en una serie de piezas agrupadas bajo el título *HET LAM GODS*. La primera en ver la luz fue *HET LAM GODS. Primera parte: La Pastora*. "El aterrizaje" en la Rosaleda del parque del Oeste dentro de la VIII Muestra de Creación Escénica Surge 2021 (Madrid). La segunda se titulará *HET LAM GODS. Primera parte: La Pastora*. "Idilio" y se estrenará entre 2022 y 2023.

Comparte en colectivo una investigación en torno al ASMR y el *Mukbang* iniciada en Medialab-Prado bajo el título *Trágate un libro* y para la que ha recibido las Ayudas Injuve para la Creación Joven con el objetivo de seguir desarrollando el proyecto en la Sala Amadís en 2022 bajo el título *Cómete la naturaleza muerta*.

En noviembre de 2021 participa en los X Encuentros de creación en Magalia organizado por la Red de Teatros Alternativos. De esos encuentros surgieron dos proyectos: *Hans: The Cosmic dancer*, bajo la dirección de Álvaro Prados, y *PPPP*, un proyecto espontáneo desarrollado con Carlos Pulpón. El primer proyecto se estrenó el 2 de julio de 2022 en DT Espacio Escénico (Madrid), el segundo sigue en fase de producción.

Desde 2021, colabora con Pauline Maure en los cortos experimentales *R136A12A00FF420255x Blue Planet* y *La triple ofensa y la triple venganza* de Roppo, Sheara y Morshackle. En torno a la última película se ha desarrollado una proyección performativa en la que aparecen los personajes de la película, se difunden los olores y se permite probar los sabores de la película. La última

proyección tuvo lugar en la galería Sismógrafo (Oporto, Portugal, 2022).

Como interprete, ha actuado bajo la dirección de Angélica Liddell (*Epístola de San Pablo a los Corintios*, 2015; *El orgullo de la nada*, 2016; *¿Qué haré yo con esta espada?*, 2016), de Sara Molina (*Don Juan Tenorio*, 2017; *Comedia sin título*, 2019), de Vucciria Teatro (*Nel nome di questo nostro sacro corpo*, 2016). He colaborado con el colectivo francés Blast collective en *Come you spirit* (Unsex me here), 2017-18.

También es traductora y operadora de subtítulos teatrales. Ha trabajado para compañías como Mapa Teatro, La Resentida, Angélica Liddell, Cris Blanco. En 2021, ha impartido la asignatura de "Traducción y subtítulos teatrales" para estudiantes de grado en la Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Ha traducido al francés: *Quemar el bosque contigo adentro*, de Mariana de Althaus (Perú); *Zeta*, de Miguel Rojo; *Mundo manta*, de R. Bello y Javier Hernando Herráez; *Familia feliz*, de J. Hernando Herráez; *Furiosa Escandinavia*, de A. Rojano; *Las Crónicas de Peter Sanchidrian*, de José Padilla.

Realiza estudios en la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 de donde salió con dos másteres, uno en Estudios hispánicos y otro en Estudios teatrales. En ese mismo periodo, pasa por la Escuela Jacques Lecoq y el Studio Muller. Desde entonces, perfecciona su canto, practica Kendo y baila, además de todo lo demás.

Contacto
victoria.aime.m@gmail.com
IG: @victoriaaime / @eltemblor.cie

LEONOR MARTÍN

Segunda edición de La Gala de Premios a lo Extra-Ordinario.
La Habana, 2022

▲ 2a edición de La Gala de Premios a lo Extra-Ordinario. La Habana, 2022.
Foto: Juan Carlos Calahorra.

SEGUNDA EDICIÓN DE LA GALA DE PREMIOS A LO EXTRA-ORDINARIO. LA HABANA, 2022

Dispositivo escénico de experimentación artística

La Gala de Premios a lo Extra-Ordinario es un dispositivo artístico con el que se invita a poner en valor aquellos talentos, competencias o hechos que aportan algo *extra* a lo *ordinario* de nuestro día a día en el marco de un encuentro compartido con la comunidad local con la que se trabaja.

Tras su primera edición en Madrid, se pone en marcha la segunda en La Habana gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, dentro de la modalidad de Escénicas en su línea de emprendimiento. Para el proyecto en Cuba se ha generado un marco de intervención sobre los *talentos extraordinarios* desde una perspectiva ecofeminista, y se propone una novedad con respecto a la primera edición: hacer un registro audiovisual de los relatos de los participantes para que La Gala no sea una acción efímera, sino que sus resultados perduren en el tiempo.

Para ello se realiza un Archivo de relatos íntimos audiovisual que se sumará a la mediateca itinerante propuesta por la artista Paula Valero denominada *Mediate-*

ca LABOR y que ya está operando tanto en La Habana como en otras ciudades. La mediateca consiste en un archivo vivo que registra diferentes modos de hacer, miradas y saberes, situados o no, sobre las labores más urgentes a tratar en relación a las formas de cuidar la vida.

En la Gala de entrega de premios, la importancia de la acción está en el discurso de recepción del premio de cada participante. Es el lugar de la celebración, donde reafirmarse en el contexto más cercano, donde compartir de manera pública aquello que queremos poner en valor de cada una de nosotras.

La segunda edición de la Gala se celebró el 23 de abril de 2022 en El Vedado, en colaboración con el Centro Social y biblioteca libertaria ABRA (espacio para promover experiencias y prácticas con foco en el antirracismo y el decolonialismo), Nativa / Red de Microviveros de La Habana (botanistas y cineastas que trabajan por la reforestación de especies vegetales nativas en peligro de desaparición en

Cuba), entre otros colectivos y agentes cuya práctica está atravesada por el cuidado de lo vivo.

2ND EXTRA-ORDINARIO AWARDS CEREMONY. HAVANA, CUBA, 2022 *Experimental artistic stage device*

The Extra-Ordinary Awards Ceremony is an artistic device that invites us to celebrate all those talents, skills or deeds that add something *extra* to the *ordinary* of our daily lives at an event shared with the local community.

After the debut edition in Madrid, the second ceremony was held in Havana thanks to an Injuve Creative Youth Grant in the Performing Arts Entrepreneurship category. For the event in Cuba, we created a framework to address *extraordinary*

talents from an ecofeminist perspective and added something new that we didn't have in Madrid: we made audiovisual recordings of the participants' narratives, so that the ceremony is not merely an ephemeral act but something whose results will endure over time.

The resulting audiovisual archive of intimate narratives will be added to the itinerant media library proposed by artist Paula Valero, called *Mediateca LABOR*, which is already operating in Havana and other cities. The media library is a living archive that records different ways of doing, gazes and knowledge, situated or not, about the

most pressing work to be done in relation to caring for life.

At the awards ceremony, the importance of action is embodied in each participant's acceptance speech. It is a place of celebration where people are able to assert themselves in their immediate context, where each of us can publicly share the parts of ourselves that we want to acknowledge and highlight.

The second awards ceremony was held on 23 April 2022 at El Vedado, in partnership with ABRA | Centro Social y Biblioteca Libertaria (a public library that promotes

experiences and practices focused on anti-racism and decolonialism), Nativa / Red de Microviveros in Havana (a network of botanists and filmmakers dedicated to the reforestation of endangered plant species native to Cuba), and other collectives and individuals whose practices revolve around caring for living things.

▲
2a edición de La Gala de Premios a lo Extra-Ordinario. La Habana, 2022.
Foto: Juan Carlos Calahorra.

Leonor Martín

Madrid, 1989

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).

Desarrolla su práctica entre el diseño, la investigación y la 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 encuentros de pensamiento crítico.

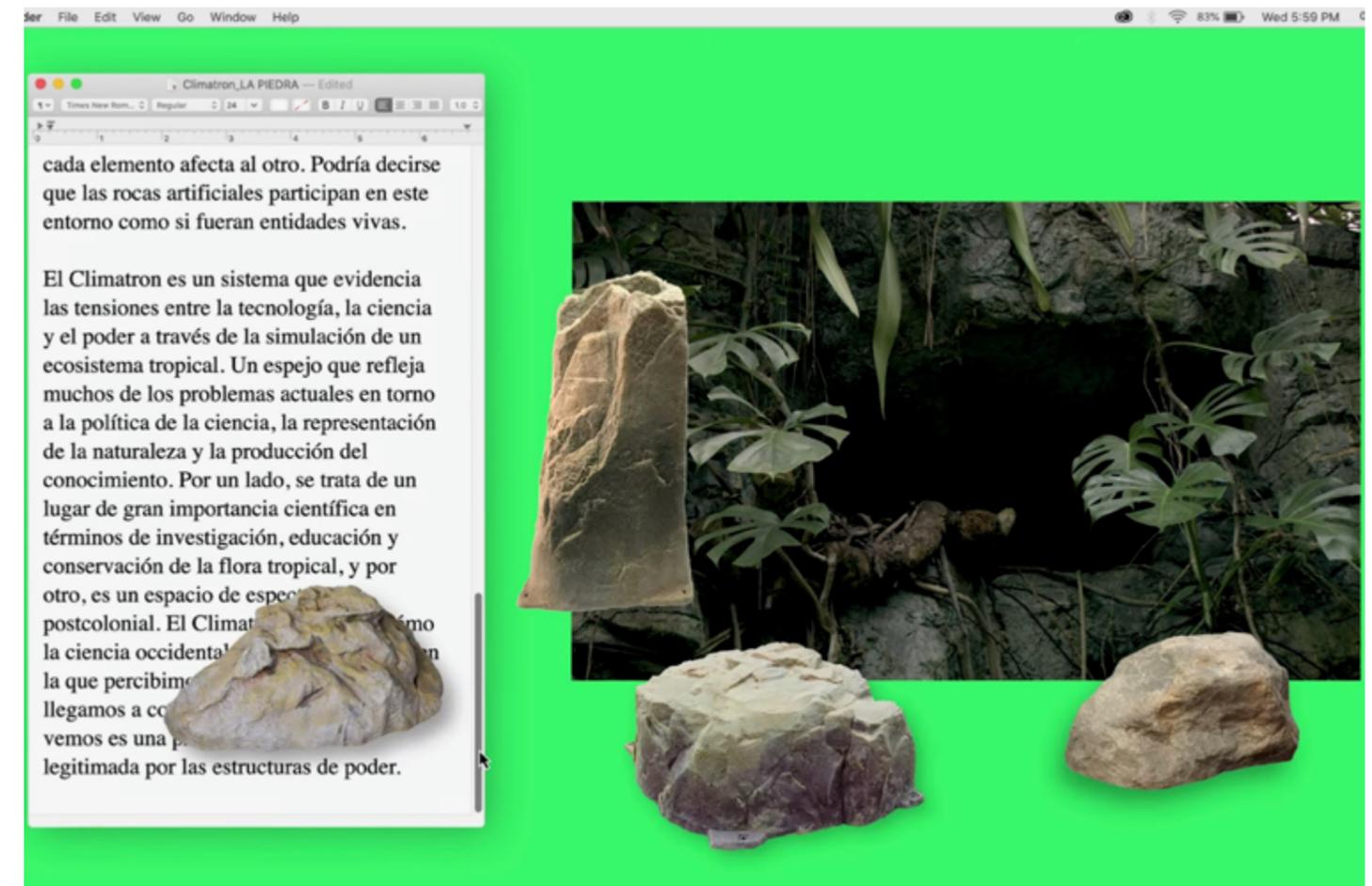
Tras terminar el Máster, en 2019, co-funda el colectivo de investigación *issues! Office* (premio Cultura y Sociedad en 948 Merkatua- Mercado de las artes de Navarra), desde el cual reflexiona a través del cuerpo sobre las prácticas de ocio en soledad en la ciudad contemporánea.

Como actriz ha trabajado en proyectos audiovisuales y teatrales y he trabajado como presentadora en eventos públicos, así como en el programa sobre arquitectura e historia Los Pilares del Tiempo, de La2 de TVE.

Con el documental *Fin de Temporada* —proyecto financiado por las Ayudas Injuve a la Creación Joven 2019— ha participado en la exposición colectiva *Ayudas Injuve Artes Visuales* en la Sala Amadís de Madrid y en el Festival internacional Teatro Para el Fin del Mundo en Tampico, México.

Contacto
 leonormartinarquitectura.com
 IG: @_leonormartin_ / @leonormartin_arq
 TW: @_leonormartin_

COMPOSTING FIELDS

▲ Composting fields. Composición digital.

COMPOSTING FIELDS

Espacio experimental de conocimiento compartido

Desde 2020 trabajamos para dar forma al proyecto *Composting Fields*: un formato experimental de producción de conocimiento que pretende dar visibilidad al trabajo de jóvenes investigadores y artistas. A partir de una serie de encuentros, se genera un diálogo alrededor de una investigación concreta. Este proceso se materializa en un video performativo que ilustra la relación entre la tesis, la conversación y sus vínculos con la cultura visual. Además, abre el acceso a un archivo bibliográfico que contiene todos los materiales trabajados y consultados durante el desarrollo del proyecto. De este modo, configura una plataforma de acceso libre y alternativo a un campo de conocimiento concreto. *Creando-con*, el sentido se materializa. Texto, imagen y sonido transforman la lectura, cuestionando el formato normativo del contenido académico.

Nuestra propuesta parte del análisis del lugar del conocimiento en el contexto poscapitalista. Creemos que es necesario repensar las lógicas que distribuyen y ordenan el saber e imaginar nuevos modos de hacer que pasen por poner en valor la investigación joven; crear lazos que llenen ese espacio vacío marcado por la precariedad. Como jóvenes investigadoras, nos vemos afectadas por la distancia entre las formas de vida contemporáneas y el trabajo académico, donde discurso y práctica parecen estar aisladas en una espiral metadiscursiva; la desconexión

entre el adentro y el afuera de la institución. Ante esto, el proceso del compostaje es generado a partir de materiales cuyo uso hegemónico está agotado. Reciclar conocimiento conlleva considerar el objeto de estudio como algo mutable, fértil e interconectado. Dar otra vida a estos materiales, crear a partir de ellos una nueva pieza a través de un proceso de imaginación colectiva. El compostaje cuestiona el acto de producción en sí mismo.

Este proyecto surgió en el marco del Instituto de Estudios Postnaturales: un centro de experimentación artística desde el que explorar lo posnatural como marco para la creación contemporánea.

Actualmente, gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, nos encontramos desarrollando tres nuevos capítulos a través de un formato de convocatoria abierta. Esta Ayuda nos ha permitido establecer *Composting Fields* como un proyecto a largo plazo y profundizar en las necesidades que un espacio de este tipo demanda; su lenguaje, su metodología y la comunidad generada. También nos ha permitido valorar significativa y económicamente aquellas investigaciones con las que trabajamos.

Nuestra intención es continuar con el proyecto a través de la colaboración con diferentes artistas, investigadores y agentes culturales, expandiendo así el formato a

otros espacios y escenas; seguir profundizando en su lenguaje y materialidad a través de lo que estos encuentros activen.

COMPOSTING FIELDS

Experimental space of shared knowledge

We have been working on *Composting Fields* since 2020, an experimental knowledge-production format that highlights the work of young researchers and artists. A series of encounters initiate a conversation about a specific research project. This process materialises in a performative video that illustrates the relationship between the theory, the conversation and visual culture. It also opens the door to a bibliographic archive containing all the materials used and consulted in the course of the project, thereby creating an alternative platform that provides free access to a particular field of knowledge. Meaning materialises by "creating-with". Text, image and sound transform the reading, questioning the normative format of academic content.

Our proposal is rooted in an analysis of the locus of knowledge in the post-capitalist context. We believe that we need to rethink the logics which distribute and order knowledge and envisage new approaches that prioritise young researchers, creating ties to fill that empty space marked by insecurity. As young researchers ourselves, we are affected by the gap between contemporary lifestyles and academic work, where discourse and practice seem to be separated in a meta-narrative spiral: the disconnect between the reality inside and outside academia. Faced with this situation, materials whose hegemonic utility has been exhausted are being composted. In order to recycle knowledge, we must consider the object of study as something mutable,

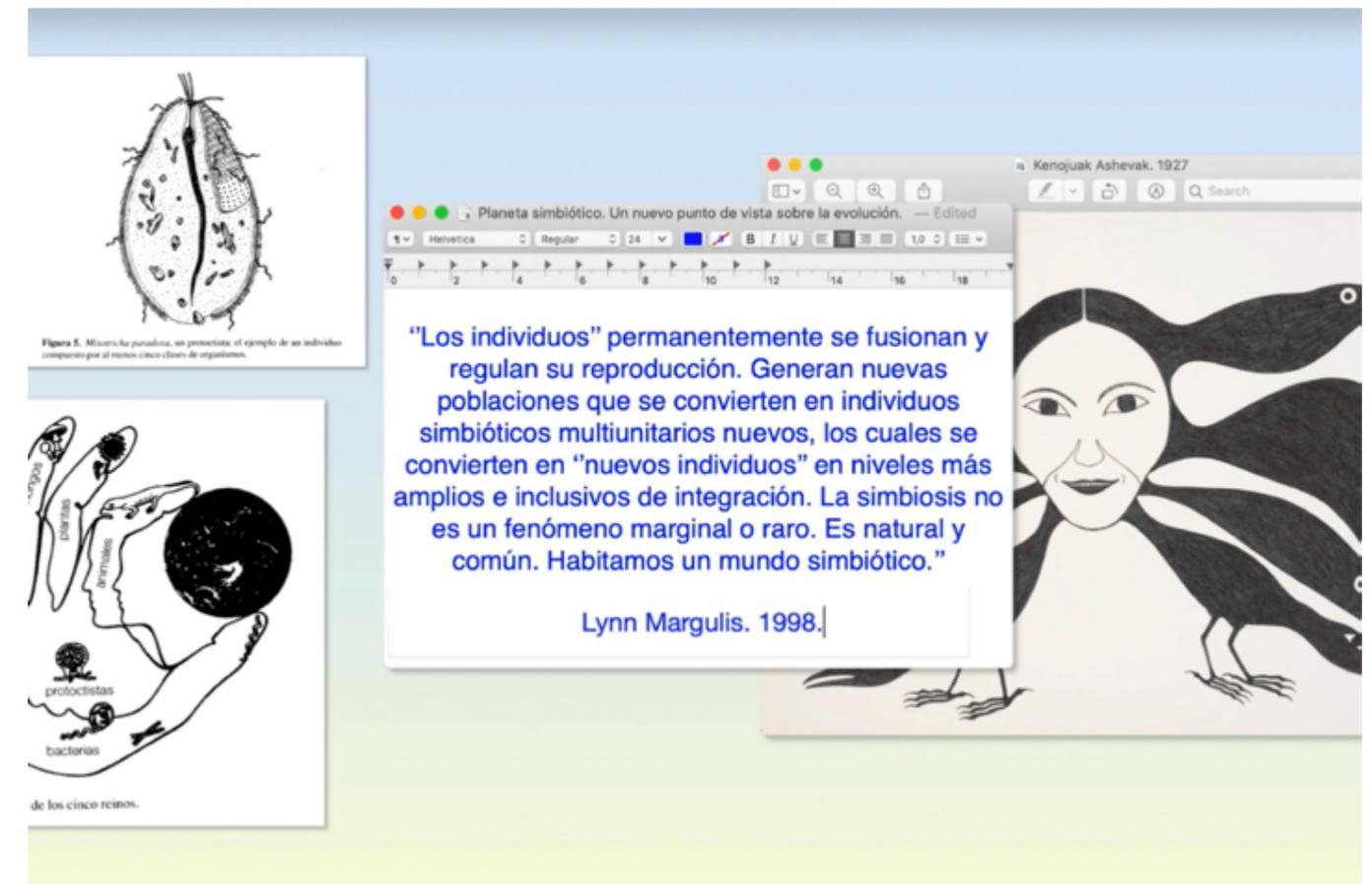
fertile and interconnected. We can give those materials a second lease on life, use them to create a new piece in a process of collective imagination. Composting questions the very act of production.

This project was conceived at the Institute for Postnatural Studies, a centre for artistic experimentation where the postnatural is explored as a context for contemporary creation.

Thanks to the Injuve Creative Youth Grants, we are currently developing three new chapters by issuing an open call for proposals. The grant allowed us to view *Composting Fields* as a long-term project and really consider everything a

space of this type requires: its language, its methodology and the community it generates. Additionally, the funding let us significantly and financially assess the research we work with.

We intend to continue the project by collaborating with other artists, researchers and cultural agents, expanding it to other venues and stages, and further exploring its language and materiality through what those encounters bring to the surface.

▲ Composting fields. Composición digital.

Composting Fields

Lucía Millet. Xàbia, Alicante, 1996
Lucía Ugena. Madrid, 1995

A raíz del primer capítulo *Island of Simulation: A Tropical Playground* —una colaboración con la artista mexicana Andrea Carrillo—, fueron invitadas a participar en el encuentro Ecos del Futuro de la asociación Ecologías del Futuro (Ciudad de México), apoyada por la UNAM, la Embajada de España en México y Goethe-Institut México, así como en la exposición *Los colores del viento* de la Galería Arróniz (Ciudad de México, 2021).

Contacto
compostingfields@gmail.com

CLARA MORENO CELA

Intuitiva y bienvenida

▲ Clara Moreno Cela. *Boceto 2*, 2022.
Tinta, carboncillo y edición digital.
9×6cm.

INTUITIVA Y BIENVENIDA

Ensayo-cómic sobre la intuición

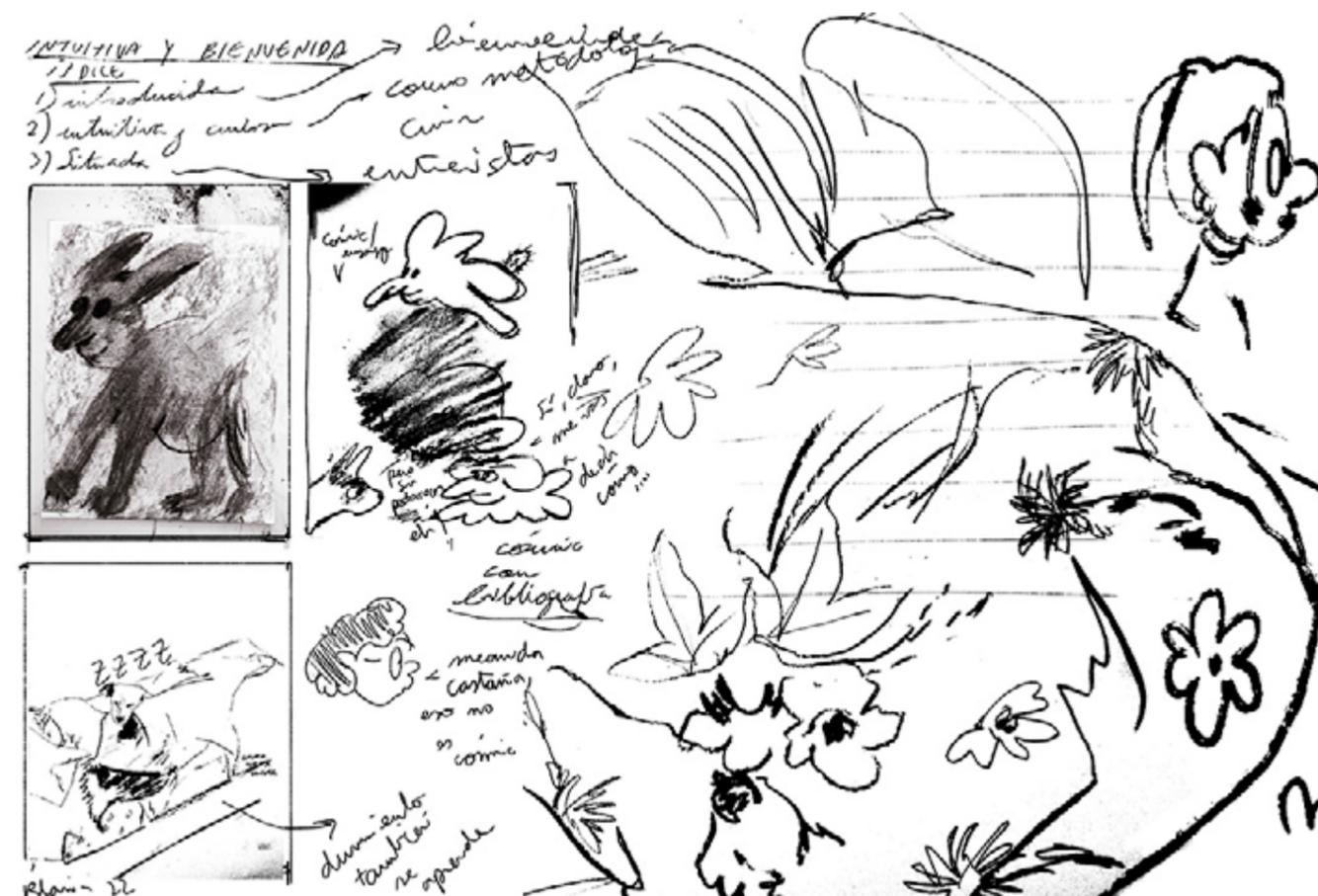
Intuitiva y bienvenida es un proyecto de libro híbrido entre el ensayo y el cómic autobiográfico en el que se exploran las relaciones entre cuerpo, cotidianidad y Arte. Dibujado con tinta y carboncillo, se partirá de una serie de anécdotas personales para profundizar en el trabajo de otras artistas mediante una serie de encuentros y entrevistas. El libro será publicado por la editorial Melusina UHF.

Este tebeo forma parte de la tesis doctoral en la que estoy trabajando actualmente, una investigación sobre la intuición como metodología *queer/cuir* en las prácticas de mediación cultural y artísticas situadas en España.

INTUITIVA Y BIENVENIDA [INTUITIVE AND WELCOME] Comic-essay about intuition

Intuitiva y bienvenida [Intuitive and Welcome] is a hybrid book project—part essay and part autobiographical comic—that explores the relationships between the body, the everyday and art. Drawn in ink and charcoal, it will use a series of personal anecdotes to delve into the work of other artists by means of encounters and interviews. The book will be published by Melusina UHF.

This comic book is part of the doctoral thesis I am currently working on, an investigation of intuition as a queer methodology in artistic and cultural mediation practices based in Spain.

Clara Moreno Cella. *Boceto 1*, 2022.
Tinta, carboncillo y edición digital.
9×6cm.

Clara Moreno Cela
Madrid, 1993

Estudia Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Máster MUECA: Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas y *queer/cur*). Actualmente es doctoranda por la UCM en Bellas Artes. Ha trabajado como mediadora cultural en Tabacalera Promoción del Arte y en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid en el proyecto CITI: Centro de Investigación Técnica e Imprevisible. Su práctica gira en torno al cómic, la *performance* y la música en una amalgama de literatura *trash* castiza.

Realiza talleres y colaboraciones con instituciones como el proyecto 2045 con TIPI (Bilbao), el Centro de Arte 2 de Mayo (Móstoles, Madrid) con el proyecto *El Chotistón*, o *Vis a vis* (Bilbao), llevando a cabo una *performance* y un registro dibujado de las jornadas. Llevó a cabo la *performance* *Salchichas de chicha que se dibujan chachi* en el marco de la exposición *Sausages* de Toni Hervás en Okela (Bilbao) invitada por Sarean Gunea. Participa en el ciclo *los nombres del miedo*, con la *performance* *Tú creaste al bebé hortaliza* (Intermediae, Madrid) y la conversación en la Universidad Popular *¿Pero esto es arte?* (CA2M, Móstoles, Madrid) con Carlos Copertone. Colaboró con *La cabaña de verano* en el

CA2M (Móstoles, Madrid) creando el taller/fanzine online *Expediente fiesta remember*. Llevó a cabo el taller *La manzana chula: Taller de vídeo y dibujo sobre el barrio* en colaboración con Jorge de la Visitación en Tabacalera (Donosti).

Ha realizado una exposición individual en *El Chico* con el nombre *Dile a Teresa que baje al parque* (Madrid). Ha participado en exposiciones colectivas como *Adentro/Afuera* en *El Chico* (Madrid), *Del todo imposible*, comisariada por Christian Fernández Mirón (Sala de Arte Joven, Madrid), y *Cosas que nunca sucedieron pero que existen desde siempre* (La Casa Encendida, Madrid), comisariada por Raquel G. Ibáñez.

Ha formado parte de las Residencias Artísticas Injuve con el proyecto *¡Qué sed! ¡Qué hambre!*, y de las Residencias Musicales de Matadero junto con La Reif, proyecto musical y visual en colaboración con Ana Esteve y Hernán Palleró (Metakit). Junto con Usune Bravo, recibió la ayuda "eremuak" (Euskadi) para llevar a cabo el proyecto *Barnekiak*.

Contacto
claramorenocela.com
IG: @klari_moreno

BELENISH MORENO-GIL

Héroes o Bestias

▲ Cartel del estreno de la Zarzuela.

HÉROES O BESTIAS

Creación de una zarzuela contemporánea

El proyecto que realicé fue la creación de una zarzuela contemporánea junto al compositor Óscar Escudero. *Héroes o Bestias* nace como reflexión de dos milenials acerca de uno de los momentos históricos de nuestra historia más reciente, la guerra civil española. En nuestra zarzuela la contienda se presenta como un eco. Una vivencia lejana en el tiempo de la que hablan series, vídeos de YouTube y, cada vez, más memes. Un objeto extraño solo reconstruible mediante cables sueltos, imágenes descontextualizadas, eslóganes copiados y pegados, (des)comprimidos miles de veces. Nuestra obra toma su título del conocido compendio de relatos de Manuel Chávez Nogales, *A sangre y fuego*. A pesar de la dicotomía que plantea, pretende romper conceptos atomizados y asilados como una batalla, una guerra o una nación para asociarlos entre sí, tejiendo una red que trascienda límites geográficos, temporales y personales.

La obra es una reflexión en torno a unos hechos históricos, los cuales, a medida que van desapareciendo sus protagonistas, se convierten cada vez más en virtualidades que ya no cuentan con el testimonio físico de unos ojos y unas manos que los experimentaron en primera persona. Las protagonistas de la obra nos hablan desde lejos de los lugares donde se escribe la *Historia* con mayúsculas, allá donde los ríos de tinta se convierten en resonancias.

Todos estos ingredientes confluyen en el conocido como género chico, pero con una receta actualizada. En *Héroes o Bestias* no hay actos, hay capítulos con su

resumen pertinente antes de los mismos. Tampoco hay orquesta: la hemos *sampleado* casi por completo en la electrónica, manteniendo únicamente una flauta/piccolo en escena. El resto se lo dejamos a una instalación multicanal envolvente que engloba a público y cantantes en un viaje en constante movimiento que cruza la historia de nuestro género lírico por excelencia de la mano de otros como el *trap* o la música electrónica.

La obra fue estrenada en el festival de Música en Segura (Jaén), Las Ayudas Injuve para la Creación Joven nos permitieron hacer realidad nuestras ideas de la forma ambiciosa que habíamos imaginado. Ello pasaba por hacer más grande el equipo e invertir en aspectos tan vitales para una producción escénica como es el vestuario. A este respecto, tuvimos la oportunidad de colaborar con Carmen 17, un estudio de diseño y realización de vestuario colaborador habitual del Teatro de la Zarzuela. Por otro lado, la ayuda nos permitió sufragar parte de los gastos de promoción del propio espectáculo. Como resultado, contamos con un *teaser* del proyecto, dos vídeos promocionales y un vídeo resumen de su estreno que ya están ayudando a la difusión y próximas repeticiones de la obra en nuevos escenarios.

Nuestra apuesta por la zarzuela de nueva creación ha estado presente en programas de Radio Nacional y Radio Clásica, así como en diversas revistas musicales especializadas, destacando una extensa entrevista en la revista *Platea Magazine*. Igualmente, en las próximas semanas verá

la luz un podcast de la Universidad de Granada que destinará un episodio a *Héroes o Bestias*.

HÉROES O BESTIAS [HEROES OR BEASTS]

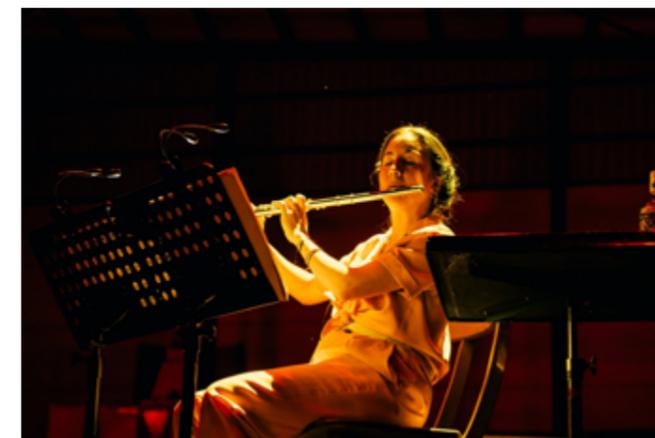
A contemporary zarzuela

My project was to create a contemporary zarzuela with the composer Óscar Escudero. *Héroes o Bestias* [Heroes or Beasts] is the reflection of two millennials on one of the most important chapters in our recent history, the Spanish Civil War. In our zarzuela, the conflict is presented as an echo, something that happened long ago which only exists now in TV shows, YouTube videos and, increasingly, memes. The war is a foreign object that can only be reconstructed by gathering up loose threads, images taken out of context, slogans that have been copied, pasted and (de)compressed thousands of times. Our work takes its title from the short story collection by Manuel Chávez Nogales, *A sangre y fuego*. Despite the dichotomy it posits, it actually aims to break up scattered, atomised concepts such as battle, war or nation and link them together, weaving a web that transcends geographical, temporal and personal boundaries.

The work reflects on certain historical events which, as their protagonists die off,

▲ Pepa, María e Isabel son acompañadas por la piccolista durante el Trio (de izquierda a derecha). Foto: Belenish Moreno-Gil.

▲ Claudia Fernández durante la Romanza del Algoritmo. Foto: Belenish Moreno-Gil.

▲ Imagen tomada durante el Pasodoble de Pepa. Foto: Belenish Moreno-Gil.

▲ Pepa, María e Isabel bailan durante el Intermezzo de la zarzuela. Foto: Belenish Moreno-Gil.

become increasingly virtual realities, lacking the physical testimony of eyes and hands that experienced it in first person. The protagonists of the work speak to us from afar of the places where *history* is written, where rivers of ink become resounding echoes.

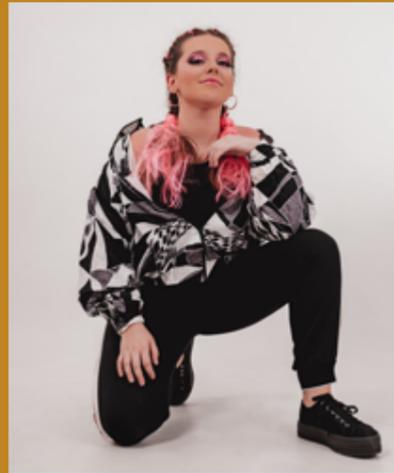
All these ingredients converge in our zarzuela, but with an updated recipe. There are no acts in *Héroes o Bestias*, only chapters, each preceded by a summary. Nor is there an orchestra: we sampled almost all the music electronically, keeping only a flute/piccolo on stage. The rest of the instrumental score is a multi-channel immersive installation that envelops audience and singers, taking them on a non-stop journey

through the history of the quintessential Spanish operatic genre led by other styles such as trap and electronica.

The work premiered at the Segura Music Festival in Jaén, where the Injuve Creative Youth Grants allowed us to realise our ideas on a more ambitious scale than we ever could have imagined, enlarging the cast and crew and investing in something vital to any stage production, a decent wardrobe. In this area, we had the chance to collaborate with Carmen 17, a costume design and production studio that regularly works with the Teatro de la Zarzuela. The grant also covered part of the production costs of the show itself. As a result, we now

have a teaser, two promotional videos, and a video summary of the premiere which are already helping us to publicise the work and line up presentations at new venues.

Our dedication to the new contemporary zarzuela has been featured on Radio Nacional and Radio Clásica and in various music journals, including a lengthy interview in *Platea Magazine*. The *Héroes o Bestias* zarzuela will also be discussed in an upcoming instalment of an Universidad de Granada podcast.

Belenish Moreno-Gil

Jerez de la Frontera, Cádiz, 1993

Poscompositora, dramaturga y musicóloga.

Desde 2018 su carrera gira en torno a la creación de teatro musical contemporáneo y dramaturgia musical. Sus obras han sido interpretadas en Kontakte Festival (Berlín, Alemania), Zentrum für Kunst und Medien (Karlsruhe, Alemania), Rotterdam Opera Dagen (Rotterdam, Países Bajos), Fácyl (Salamanca), Medien Theater (Linz, Austria). En 2021 su obra *Subnormal Europe* recibe una Mención Honorífica en el Prix Ars Electrónica, el premio más prestigioso del mundo en el campo del arte digital. Artista en residencia en Hellerau, Centro Europeo para las Artes, durante el año 2021.

Graduada en 2016 en Musicología por la Universidad de Granada, en 2018 termina sus estudios de doble Máster en Educación Musical y Patrimonio Musical. Posteriormente cursa el Grado en el Co-

servatorio Victoria Eugenia y la Universität für Musik und Darstellende Wien (Austria).

Compagina su carrera artística con la investigación formado parte del grupo *Música popular urbana y feminismos en España: estrategias, conflictos y retos de las mujeres en las prácticas musicales contemporáneas* (2000-2023).

En la actualidad es directora artística de CLAMMY junto a Óscar Escudero, una plataforma para la producción de producciones de teatro musical contemporáneo. Esta plataforma cuenta con músicos, artistas sonoros, actores y *performers*.

Contacto
 belenishmorenogil.com
 oscar-escudero.com
 IG: @clammy_musictheater /
 @belenishmorenogil / @oscarescudero

MORREO

Gira “Fiesta Nacional”

▲ La fiesta nacional, portada, 2022.
 Foto: Sharon López.

GIRA “FIESTA NACIONAL”

Presentación del disco de debut del dúo

Morreo son Germán Marchena y Joseca Luna un dúo musical procedente de Andalucía, pero radicado en Madrid. Comenzaron a publicar música en 2019, pero no fue hasta 2021 cuando publicaron su álbum de debut *Fiesta Nacional*.

El disco se concibió y se compuso durante lo más estricto de la pandemia, conformando una suerte de relectura del pop de guitarras español de los sesenta y setenta. En él, las melodías y guitarras de Los Brincos y Los Módulos se daban la mano con la refinada producción de grupos contemporáneos como Temples o MGMT

Durante 2022 el grupo ha estado presentando el disco en cerca de una veintena de fechas, que incluyen grandes festivales como Low Festival (Benidorm, Alicante), Contempopránea (Olivenza, Badajoz) o WARM UP (Murcia), pero también en recintos *indoor* como L'Escorxador (Elche, Alicante) o el Teatro Albéniz (Gijón, Asturias). Esta gira se ha realizado con la ayuda de las Ayudas Injuve, que han permitido

grabar nuevas bases de directo para presentar los temas, así como promocionar los conciertos en redes sociales.

El próximo proyecto de Morreo ya está en marcha y es un nuevo disco que verá la luz en 2023 y que les llevará a girar, de nuevo, por todo el país.

FIESTA NACIONAL TOUR Launch of the duo's debut album

Morreo is Germán Marchena and Joseca Luna, two musicians born in Andalusia but based in Madrid. They began recording music in 2019, but their debut album, *Fiesta Nacional*, did not come out until 2021.

The songs, written during the worst months of the pandemic lockdown, seem to be a

reinterpretation of Spanish guitar pop from the 1960s and 70s, combining the melodies and guitar chords of Los Brincos and Los Módulos with the sophisticated sounds of contemporary bands like Temples and MGMT.

In 2022 the group presented their album in nearly twenty concerts, playing big festivals like Low Festival (Benidorm, Alicante), Contempopránea (Olivenza, Badajoz) and WARM UP (Murcia) as well as indoor venues such as L'Escorxador (Elche, Alicante) and Teatro Albéniz (Gijón, Asturias). This tour was made possible by the Injuve Grants, which allowed the band to record new live feeds for introducing their tracks and promoting concerts on social media.

Morreo is already working on their next album, which will be released in 2023 and will take them on another national tour.

Fiesta Nacional Tour
2021-2022

morreo

25/09 MADRID (Festival Brillante)
02/10 GRANADA (Industrial Copera)
09/10 BARCELONA (SNAP! CLAP! CLUB)
23/10 VALENCIA (La 3Club)
17-20/11 SEVILLA (Alhambra Monkey Week)
26/11 MADRID (Sala el Sol)
21/12 MADRID (La Riviera LORI MEYERS)
05/03 MÁLAGA (OH SEE Festival)
02/04 ELCHE (CG L'Escorxador)
08/04 PAMPLONA (Txintxarri)
09/04 ZARAGOZA (La Lata de Bombillas)
16/04 AYORA (Festival Octubre)
30/04 MURCIA (WARM UP Festival)
06/05 GRANADA (Festival En Órbita)
13/05 GIJÓN (VibraMahouFest)
14/05 MADRID (Fiestas de San Isidro)
25/06 MADRID (TOMAVISTAS EXTRA)
01/07 OJÉN (OJEANDO)
31/07 BENIDORM (Low Festival)
01/09 TBA (???)
02/09 BAIONA (Barbeira Season Fest)
24/09 ALICANTE (Closing party Area 12)
29/09 TBA (???)

últimos conciertos cierre de gira

injuve morreo

▲ Morreo Pop. La fiesta nacional, gira, 2022.

▲ La fiesta nacional, contraportada, 2022.
Foto: Sharon López.

Morreo

Germán Marchena Borrego. Cádiz, 1995
José Carlos Luna Cubero. Doña Mencía, Córdoba, 1995

Tan lanzados como su propio nombre indica, Morreo son Germán y Joseca, dos andaluces afincados en Madrid que han convertido su amor por las melodías luminosas, el pop sesentero y la psicodelia setentera en su principal seña de identidad.

Morreo inicia su andadura musical y sentimental en 2019 tras conocerse (y hacer *super match*) nada menos que en una cita Tinder. El salitre del mar, la piel tostada por el sol, la nostalgia del pasado, el brillo del futuro y la luminiscencia del presente se dan la mano en las once canciones de amor y desamor que componen su debut, *Fiesta Nacional* (2021), un álbum dominado por melodías orquestrales, sintes luminosos y guitarras andaluses.

Fiesta Nacional les lleva a aparecer destacados en medios como El País, RTVE o Jenesaispop, a actuar en festivales como Low o Contempopránea, a ser seleccionados por la Recording Academy para actuar en el canal de YouTube de los Grammy y a ganar el prestigioso Premio Rock Villa de Madrid.

Contacto
 morreopop.es
 IG: @morreopop

JULIA NICOLAU

Y Todavía Somos - Solo Somos

▲
Y Todavía Somos.
 Foto: Juan Carlos Toledo.

Y TODAVÍA SOMOS - SOLO SOMOS

Pieza de teatro físico

▲ *Y Todavía Somos.*
Foto: Juan Carlos Toledo.

Recibí la ayuda a la movilidad para reutilizar una gira de mi pieza *Y Todavía Somos*, que se desarrolló en el Cine de Dalt de Jijona (Alicante), El Centro Coreográfico de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), Reikiavik Fringe Festival (Reikiavik, Islandia) y la gira de SoloDos en Danza (Costa Rica).

Desde el principio, la residencia en el Centro Coreográfico de la Gomera estaba en mi gira para crear una versión corta y de calle titulada *Solo Somos* de quince minutos para la gira de Costa Rica. Y una vez en las Islas Canarias decidí utilizar también esta residencia para traducir los textos al valenciano para *I Encara Som* (Xixona, Alicante) y al inglés para *Og Vid Erum Enn* (Islandia). En Islandia recibí el premio Off to Italy para participar en Catania Off 2024 y en los próximos meses participaré en el Festival *Vecindario de León con Solo Somos*. Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me han ofrecido la posibilidad de crear diferentes versiones y formatos de una misma pieza, con la que seguir girando.

Ambas piezas han sufrido procesos cambiantes, dudas, cortes, eliminaciones y rescates, ajustes, reajustes y más ajustes todavía. Ahora suponen para mí dos formas diferentes de sustentarme en el movimiento, la articulación y la pausa para comprender lo que significa la vejez.

-El movimiento entendido como deseo de rebelarse y de no perecer, de no envejecer.
-La articulación como algo que se desvencija y tambalea cuando la vejez entra por nuestros poros y expulsa juventud en cada chasquido.
-La pausa cómo espera que nos conduce al tedio, a lo que se estanca y redundante. En definitiva, una analogía entre el cuerpo joven y el cuerpo derrengado por la vejez, que al mismo tiempo se manifiesta como toma de conciencia mediante la composición musical, la coreografía y la palabra.

El 40º Festival de Otoño (Madrid) ha programado *Y Todavía Somos* para representarse en la sala exlímite el 12 y 13 de noviembre.

Actualmente me encuentro dirigiendo, interpretando y coreografiando *Antes-Después*, producida por Cuarta Pared y estrenada en el mismo teatro el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.

Trabajo también como intérprete y coreógrafa con la compañía La Ruka con su pieza *La vida es otra cosa*, repuesta en el Teatro del Barrio durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022. Así mismo, estoy terminando la creación de *Rota* con Arthur Bernard Bazin y Javiera Paz en residencia en el Centro Coreográfico Canal (Madrid), cuya gira se desarrollará a lo largo de 2023.

Y TODAVÍA SOMOS - SOLO SOMOS [AND WE STILL ARE - WE JUST ARE] *Physical theatre piece*

I received an Injuve Mobility Grant to take my piece *Y Todavía Somos* [And We Still Are] on the road, performing it at the Dalt Cinema in Xixona (Alicant, Spain), Centro Coreográfico de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife, Spain), Reykjavik Fringe Festival (Reykjavik, Iceland) and the SoloDos en Danza tour (Costa Rica).

From the outset, I had planned to create a shorter, 15-minute street version called *Solo Somos* [We Just Are] during the residency at the Centro Coreográfico de la Gomera for the tour in Costa Rica. Once I reached the Canary Islands, I decided that I would also use that residency experience to translate the texts into Valencian for *I En-*

cara Som (Xixona, Alacant) and into English for *Og Vid Erum Enn* (Iceland). In Iceland I won the Off to Italy award, guaranteeing me a spot at Catania Off 2024, and in the coming months I will perform *Solo Somos* at the Vecindario Festival in León. The Injuve Creative Youth Grants gave me the chance to different versions and formats of the same piece and continue to tour with it.

Both works have undergone changes, doubts, cuts, deletions, retrievals, adjustments, readjustments and still more adjustments. Now I see them as two different ways of using the concepts of movement, joint and pause to understand what old age means.

- Movement as the desire to rebel and not perish, not age
- The joint as something that weakens and begins to crumble when old age seeps into our pores, expelling youth with every creak and crack
- The pause as a wait that leads to tedium, to stagnation and redundancy
In short, my work draws an analogy between the youthful body and the body ravaged by age, which is also expressed as awareness acquired through music, choreography and words.

The 40th Autumn Festival (Madrid) scheduled performances of *Y Todavía Somos* at sala exlímite on 12 and 13 November.

I am currently directing, performing and choreographing *Antes-Después*, produced by Cuarta Pared, which premiered at the same theatre on 30 September and 1–2 October.

I also work as a performer and choreographer with the La Ruka company on their piece *La vida es otra cosa*, reprised at Teatro del Barrio in September, October and November 2022. In addition, I am wrapping up work on *Rota*, a piece created with Arthur Bernard Bazin and Javiera Paz during a residency at Centro Coreográfico Canal in Madrid, which will go on tour in 2023.

Julia Nicolau

Madrid, 1991

Actualmente trabaja en el nuevo proyecto audiovisual *Las Noches de Tefía* de Antonio Ruz y Miguel del Arco para AtresMedia Player, al mismo tiempo que desarrolla *Antes-Después* para Cuarta Pared y *Rota* con Arthur Bernard Bazin en El Centro Coreográfico Canal. Está programada en el 40º Festival de Otoño con su último trabajo *Y Todavía Somos* además de girar esta pieza por Costa Rica, Islandia, Italia y España.

En 2021 actúa en Naves del Español de Matadero con *Todos Somos Brian*, dirigido por Cynthia Miranda, comienza la creación de 'La Vida es Otra Cosa' con La Ruka Teatro con su estreno en el Teatro del Barrio y giró a nivel nacional con 'DesRoutes' primera creación con Benard y Paz.

Previamente también baila con la compañía de danza contemporánea Co-Lapso Cía en los Teatros del Canal (Madrid), con Meyling Bisogno Cía en Matadero (Madrid) y con Poliana Lima en el Centro Conde Duque (Madrid).

Es galardonada con una subvención para la creación de las artes escénicas por su primer solo de danza contemporánea *Desaparecer en tres actos*, representándolo entre 2016 y 2019 en el Festival 150 gr de Vitoria, Solodos en Danza Ourense, en el Certamen de Jóvenes creadores de la Comunidad de Madrid (por el cual recibe el segundo premio), 21º International Solo Tanz Theatre Festival of Stuttgart (Stuttgart, Alemania) y 30º Certamen coreográfico de Madrid (premiada con una residencia en el Centro Coreográfico de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife)

En 2014 recibe una beca para realizar el Máster en Danza Contemporánea de Case Western Reserve University (Ohio, Estados Unidos) donde desarrolla su tesis en Contact Improvisation y participa en talleres de *Contact Improvisation* con Nancy Stark Smith. En San Francisco, California, trabaja con la ODC Dance Company y recibe

el premio L.Eva Pancoast para participar en el Contact Improv Festival of Kuala Lumpur, Malasia.

Licenciada en interpretación por RESAD, completa su formación actoral en el Rose Bruford College en Londres, donde trabaja con la compañía de danza contemporánea Salder's Wells y co-funda Third Arrangement junto a Teresa y Andrej Welminski, girando internacionalmente con *Pages from the book of* por Edinburgh Fringe Festival (Edimburgo, Reino Unido) Instropolitana Festival (Bratislava, Eslovaquia), Stanslavski Continues festival (Moscú, Rusia), Gardzeniec festival y Teatru Solwey of Krakow (Cracovia, Polonia), BITEI Theatre Festival (Moldavia), International Sibiu Festiv y Babel Festival (Rumanía) y con su segunda creación Kometa por Cricoteka (Polonia), Morgana Festival (Italia), Print Room's Festival, temporada en el Coronet (Londres, Reino Unido), Teatro Franco Parenti (Milán, Italia) y Teatro di Villa Torlonia (Roma, Italia).

Colabora en proyectos de video-danza en México y Francia con el colectivo Telar. Comienza a desarrollarse como creadora y distribuidora de espectáculos teatrales como *Intáctil* Madrid Fringe 2014 y *Bloqueo* (Festival Itsefl de Varsovia, Polonia). Previamente estudia flauta travesera en el Conservatorio Profesional de Música de Madrid.

Desarrolla dos proyectos de artes escénicas como herramienta de transformación social: talleres de *Contact Improvisation* y teatro para el empoderamiento de la mujer durante dos años consecutivos en Budapest y Sakaczi (Hungría) entre 2013 y 2014 con el Colectivo Distancia Óptima y con Colectivo Calatea en diferentes institutos de Madrid desde 2016 a la actualidad.

Contacto
julianicolaudanza@gmail.com
IG: @nicolau.jlia

CLARA PEREDA

Donde En Condensación Confluyen

▲ Clara Pereda. *Donde En Condensación Confluyen*, 2021-2022.
Proyecciones de video, sonido, planchas de vidrio, acero inoxidable, cerámica.
Detalle video.
21'31".

DONDE EN CONDENSACIÓN CONFLUYEN

Instalación audiovisual, planchas de vidrio, acero inoxidable, cerámica.

Zonas del cielo aún despejadas y que serán bloqueadas por los nuevos planes de desarrollo en la ciudad. Cuerpos que cubren o son ocultos por una frágil superficie. El acceso a la luz como eje desde el que con la cámara crear asociaciones empáticas con otras subjetividades y perspectivas imaginadas. Relaciones físicas con el lugar y relaciones formales que esconden una emoción, o la dificultad de sentirla. Un cambio sutil en el entorno permite el surgimiento de una sensibilidad y el deseo imposible de sostenerla. Las fachadas en sombra se miden errónea y deliberadamente con su opuesta iluminada, quedando subexpuestas. Las tuberías dibujan y se vuelven tierra, cambian de color y tamaño sometidas a distintas temperaturas; encogen y dejan de encajar. Tras romperse no son afectadas por igual. La ausencia de muebles en una casa las evidencia y anticipa la necesidad u obligación de abandonarla.

En la pieza *Donde En Condensación Confluyen* tomo elementos como la luz del sol, la dirección del viento, y el valor estético que cobra el agua en ciertos entornos urbanos de Inglaterra, para indagar en el impacto que tienen en la experiencia vivida y los trazos económicos y sociales que la atraviesan. La palabra *condensación* alude al encuentro de *condiciones* térmicas de gran contraste entre el interior y el exterior, que produce como fenómeno un cambio en el estado de la materia. Entiendo lo *interno* aquí no sólo como un espacio físico, sino también como nuestro mundo de sentimientos y afectos.

El centro poético surge cuando entre la calle y lo doméstico existe una diferencia, y el vapor se acumula en las ventanas. Percibidas desde áreas no frontales configuro ángulos en el vidrio, busco contornos que definan y desvanezcan. Al agua me acerco acudiendo a paseos marítimos que desplazan formas de vida, o a habitaciones inasequibles por su orientación y sus vistas, ahondando en el lugar de la experiencia dentro de ellas y desde otros puntos de vista. El viento se registra sonoramente apreciando los resultados fallidos. Lo localizo en el micrófono y en la ciudad; contaminado, limpio.

Moverse con en vez de hacia, mantener para conectar, detenerse. El acero llega como recurso temporal, pero permanece oscurecido por el volumen que ocupamos. El desafío ha sido retener matéricamente; que luz y temperatura intervengan más allá de la imagen. Intensificar vínculos de escasez y de exceso, de movimiento y quietud, de texto y silencio.

DONDE EN CONDENSACIÓN CONFLUYEN [WHERE IN CONDENSATION THEY CONVERGE]
Audiovisual installation, glass plates, stainless steel, ceramic

Patches of still-open sky, soon to be blocked by the city's new urban development plans. Bodies that cover or are

concealed by a fragile surface. Access to light as an axis from which to forge, via the camera, empathetic associations with other imagined perspectives and subjectivities. Physical connections to place and formal connections that hide an emotion, or the difficulty of feeling it. A subtle change in the atmosphere allows the emergence of a sensibility and the impossible desire to sustain it. The facades in shadow mistakenly and intentionally take on their illuminated opposites, ending up underexposed. Pipes are drawn and become earth, changing colour and size when exposed to different temperatures; they shrink and no longer fit. After breaking, not all pipes are affected equally. In a house, furniture is made more conspicuous by its absence, foreshadowing the need or obligation to abandon the abode.

In *Donde En Condensación Confluyen* [Where In Condensation They Converge], I examine elements like sunlight, wind direction, and the aesthetic value that water acquires in certain urban settings in England to determine how they affect human life experience and the social and economic traces that permeate it. The word "condensation" alludes to a change in the state of matter, which can occur when there is a sharp contrast in thermal conditions between interior and exterior. Here I understand "interior" as an indoor space, but also as the inner realm of feelings and emotions.

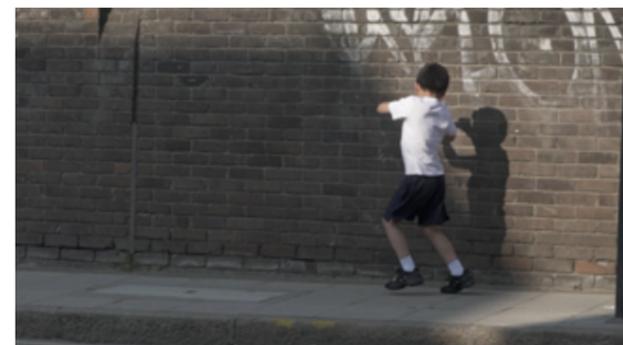
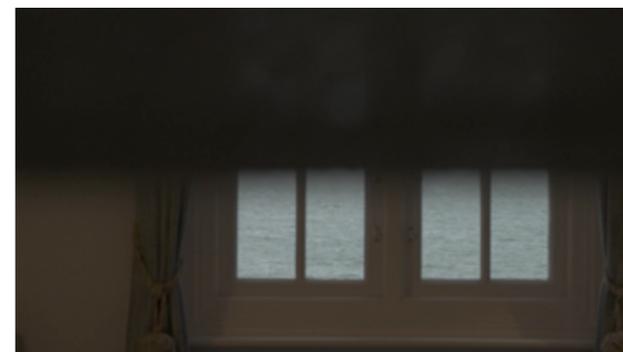
The poetic centre appears where there is a difference between the street and the domestic interior, and water vapour builds

up on the windows. Examining them from a non-frontal perspective, I envision angles on the glass, seeking contours that define and disappear. I approach the water by resorting to ocean boardwalks and promenades that displace life forms, or to rooms whose orientation and views make them unattainable, plumbing the place of experience inside them and from other points of

view. The wind is recorded as sound, noting the flawed results that produce a bothersome racket. I locate it in the microphone and in the city; polluted, clean.

Moving with instead of against, maintaining to connect, stopping. The steel serves as a temporary resource but remains hidden by the volume we occupy. The challenge has

been to materially retain, to have light and temperature intervene beyond the image. To intensify bonds of scarcity and excess, movement and stillness, text and silence.

▲ Clara Pereda. *Donde En Condensación Confluyen*, 2021-2022. Proyecciones de vídeo, sonido, planchas de vidrio, acero inoxidable, cerámica. Detalle vídeo. 21'31".

Clara Pereda

León, 1993

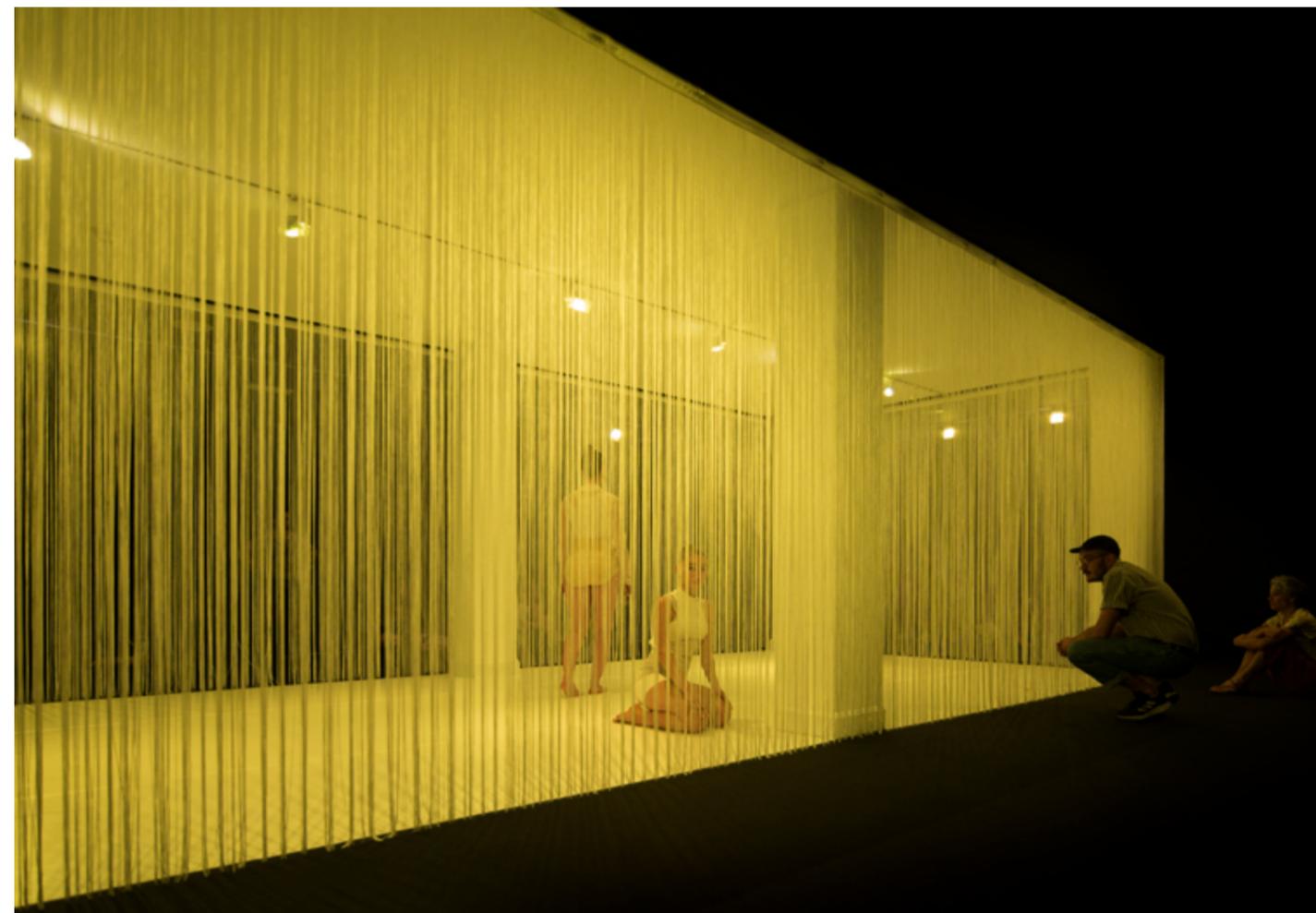
Vive entre Madrid y Londres. En su práctica artística aparece a menudo una inquietud acerca de la atención, y su potencialidad en el arte para generar afectos ligados a la fisicalidad del cuerpo. Suele partir de procesos ligados al teatro físico, la *performance*, y otras ocasiones de intercambio humano que se filtran en medios como el vídeo, la escritura y la escultura. Estudia Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, pasando periodos en Santiago de Chile, Chicago y Londres, donde se gradúa en 2019 de un Master en Escultura en el Royal College of Art de Londres. Recibe la ayuda Circuitos de Artes Plásticas XXXI (2020) y la Ayuda Injuve para la Creación Joven (2021). Entre sus exposiciones recientes se encuentran *Conditions Final Show*, Whitgift Centre (Croydon, Reino Unido, 2022); *Cayó la casa, trepó la dama*, Sala de Arte Joven, (Madrid, 2020-21); *Recovery*, *Chalton Gallery*, (Londres, Reino Unido, 2020) *Incidental People*, Flat Time House (Lon-

dres, Reino Unido, 2019); *When They Flow*, Chisenhale Studios, (Londres, Reino Unido, 2018). Como artista educadora ha facilitado talleres y charlas en el Whitgift Centre (Croydon, Reino Unido) junto a Fauve Alice; en la Sala de Arte Joven (Madrid); la Universidad de Nebrija (Madrid); el National College of Art and Design, (Dublín, Irlanda); Farnham University for the Creative Arts, (Farnham, Reino Unido); Camberwell College of Art (Londres, Reino Unido) junto a Anna Mészáros, así como varias escuelas primaria de Londres. Forma parte de un grupo de poesía creado por artistas visuales que escriben. Sus textos pueden encontrarse en publicaciones como *Moonlight is Sculpture*, Estudio Bergini y *We Will Remain Here*, autopublicada para la exposición *When They Flow*, Chisenhale Studios.

Contacto
clarapereda.com

CELIA REYES

PADECER LA CARNE

▲ PADECER LA CARNE. Una instalación viva. Sala Amadis, Madrid 2022.
Foto: Sue Ponce.

PADECER LA CARNE

Una instalación viva en torno a la vulnerabilidad y fragilidad ser materia, el aislamiento y la carga del cuerpo

PADECER LA CARNE es una propuesta de *instalación viva* que fue seleccionada como beneficiaria de las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Artes Escénicas en la línea de comisariado de la Sala Amadís, y que trata de generar un diálogo entre la materialidad, permanencia y representación de los espacios expositivos y la inmaterialidad, efimeridad y presencia implícitas en la acción del cuerpo. Su intención es explorar la intersección entre lo escénico y expositivo teniendo en cuenta al asistente como cuerpo agente para difuminar los límites entre *performer* y público.

PADECER LA CARNE remite a un ejercicio que me ha resultado imposible de realizar hasta sus últimas consecuencias, pero aun así, es la insistencia que tengo de atravesar la materialidad del cuerpo. No es que quiera dejar de ser cuerpo, es que llevo un tiempo pensando en cuánto cuesta cargar con el mismo. Trabajo la carga del cuerpo para entender la vulnerabilidad y la fragilidad de ser materia; para comprender la inhóspita soledad de cuando nos convertimos únicamente en la misma. Cuando me sumergí en esta labor desde el movimiento, me di cuenta de que al cargar con mi cuerpo se produce un enroscamiento sobre sí mismo, una trayectoria centrípeta que fluctúa entre la asfixia y el alivio. Así, me encontré con un cuerpo

que se aísla, hasta de su propia carne, pero también con la imposibilidad de su ejercicio de forma plena; me encontré con la paradoja de un movimiento desde y hacia sí mismo que acaba por expandir las fronteras de mi cuerpo.

Con este proyecto instalativo-escénico se ofrece un paisaje de extrañeza de cada quién con su carne, lo extraño de su materialidad, en una membrana donde tener la oportunidad de aparecer y desaparecer, observar o participar.

Actualmente, me hallo mayoritariamente volcada en el ejercicio pedagógico de la danza, para seguir interrelacionando la práctica de la investigación con la de creación/producción. Sin duda, la experiencia con las Ayudas Injuve me ha permitido la transición de un punto gestacional en la profesión artística a uno de fructificación, en el que he podido atravesar un camino de aprendizaje en el ejercicio creativo y de gestión como directora y comisaria al frente de un equipo interdisciplinar.

En marzo de 2023 está programada la propuesta **PADECER LA CARNE** en DT Espacio Escénico bajo convocatoria de residencias técnicas, como forma de explorarla en el contexto de la Caja Negra. Asimismo, seguiré desarrollando nuevas propuestas coreográficas, partiendo de

la investigación de nuevos lenguajes y corporalidades aplicados en el contexto escénico de la Danza Contemporánea.

PADECER LA CARNE [SUFFER THE FLESH]

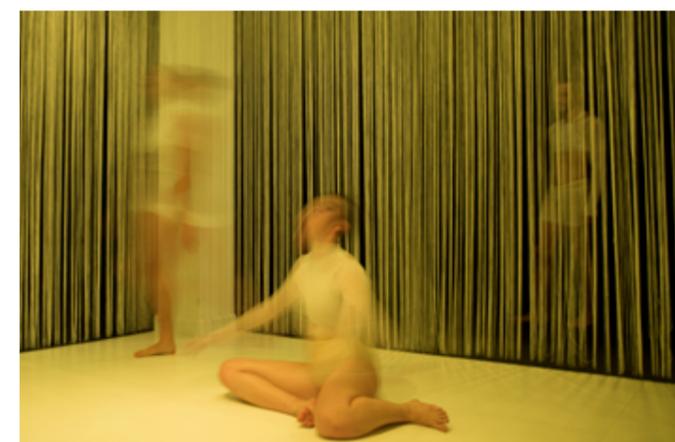
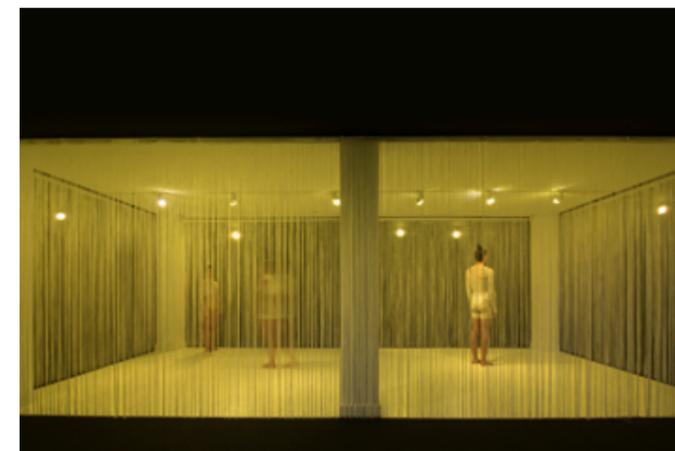
A live installation about the vulnerability and frailty of being matter, the isolation and burden of the body

PADECER LA CARNE [SUFFER THE FLESH] is a proposal for a "live installation" that was awarded an Injuve Creative Youth Grant in the Performing Arts category as a curatorial project at Sala Amadís. It is about generating a dialogue between the tangibility, permanence and representation of exhibition spaces and the intangibility, transience and presence implicit in the body's action. The aim is to explore the intersection of stage and exhibition, considering the spectator as an agent-body to blur the boundaries between performer and audience.

PADECER LA CARNE refers to an exercise which I have been unable to take to its logical conclusion—moving through or past the material substance of the body—even

▲ **PADECER LA CARNE.** *Una instalación viva.* Sala Amadís, Madrid 2022. Foto: Sue Ponce.

though it remains an obsession. I don't necessarily want to become incorporeal; it's just that, for a while now, I've been mulling over how difficult it is to carry my body around. I examine the burden of the body in order to understand the vulnerability and frailty of being matter, the hostile solitude of becoming nothing but matter.

When I first approached this task through movement, I realised that when I carry my body, it curls up into a ball, a centripetal motion that oscillates between suffocation and relief. And so I found myself with a body that isolates itself, even from its own flesh, but which also could not be fully exercised; I was confronted with the paradox of a

movement away from and towards itself that ultimately expanded the boundaries of my body.

This performative installation offers a landscape of estrangement in which everyone is alienated from their flesh, the foreignness of their tangibility, in a membrane where one has the opportunity to appear and disappear, observe or participate.

My main focus is currently on teaching dance and continuing to interweave my research and my creative/productive praxis. The Injuve Grants undoubtedly facilitated the transition from a gestational stage in my artistic career to one of fruition, offering

me an invaluable learning experience in the exercise of creativity and management skills as director and curator of an interdisciplinary team.

PADECER LA CARNE is scheduled to appear at DT Espacio Escénico in March 2023 as part of the technical residencies programme, when the piece will be explored within the confines of the black box. In the meantime, I will continue to devise new choreographic proposals based on my research into new languages and corporealities applied to the performative context of contemporary dance.

Celia Reyes
Madrid, 1994

Su labor se centra en ahondar sobre las posibilidades del pensar sensitivo a partir de la fisicalidad del cuerpo como forma de existir/moverse más consciente y presente. Se acerca al hacer escénico desde la práctica de la danza y coreografía para aproximarse a las preguntas que la acompañan: la posibilidad de la interioridad, la soledad en el cuerpo, los espacios de aparición y acontecimiento, el conocimiento poético y la autopoiesis de la identidad.

Comienza su acercamiento a la danza en 2013 desde la danza tribal, aunque no es hasta 2019 cuando se empieza a articular coherentemente el cuerpo lógico y sensible de sus inquietudes desde la práctica de la Danza Contemporánea y Butoh. Graduada en Arqueología en 2016 por la Universidad Complutense de Madrid, estudia un Máster de Artes Escénicas en 2017 en la URJC. Como intérprete, desde 2019 hasta 2020 se ve inmersa en el II Laboratorio de Creación Escénica (Colectivo Cuerpo de Guardia), seleccionada junto con quince jóvenes más para explorar herramientas de creación, interpretación, y composición escénica generando tres piezas en el Centro Conde Duque: la pieza Ficciones de Poliana Lima; la pieza de inmersión en formato Vis-à-Vis

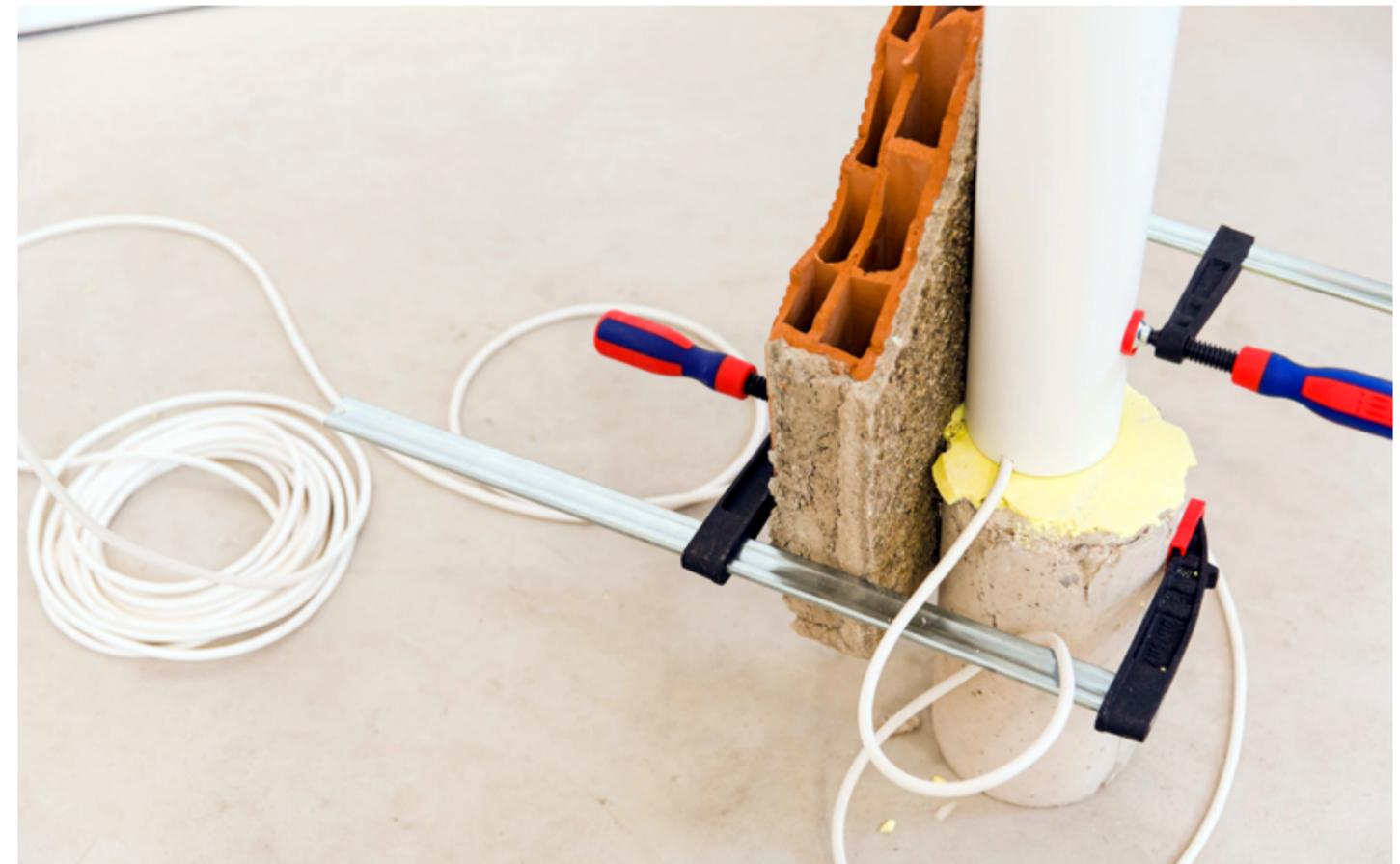
Metrópoli mentorada por Sleepwalk Collective; y el tercer módulo con Vicente Arlandis con una pieza de *performance* en formato digital *Siempre hay un fondo*. Asimismo, es co-creadora del colectivo Temple junto con tres integrantes de la agrupación anterior, estrenando dos piezas cortas: *IN-VESTIGIO* (2020, Festival TusDanzas) y *CUERDA* (2021, TuPatio).

Como hacedora escénica, presenta los trabajos en curso del solo *GERUNDIO* (2021) en el certamen Me, Myself & I de Certamen Coreográfico de Madrid, en la #15 Noche Scratxe de Sala Baratzta, en la Velada Escénica del Ciclo *A Butoh Pelao* en Espacio Exlímite (2021), en *One More Night to Show* de Espacio Descalzinha (2021) y en el Ciclo Cultural del Espacio Tupatio (2021).

Contacto
reyesburgosc.wixsite.com/celiareyes
celiareyesb@hotmail.com
IG: @celia.reyesb

MARTA R. CHUST Y ROC DOMINGO PUIG

Piedra y plástico

▲ Marta R Chust, Roc Domingo Puig. *Piedra y plástico: De seguir una línea pintada en el suelo*, 2021-22. Audio mono 4' sobre ruina, herramientas y material de construcción. Foto: Laura Aranda.

PIEDRA Y PLÁSTICO

Proyecto sobre el despliegue de fibra óptica en el Pirineo

El proyecto beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Ates Visuales, línea de producción tiene el nombre de *Piedra y plástico* y consiste en una serie de piezas que se despliegan mediante una instalación. Remite a diferentes aproximaciones de las infraestructuras de Internet, la producción del paisaje de alta montaña, y la geopolítica en el territorio del Pirineo.

Las Ayudas Injuve nos ofrecieron los recursos para formalizar un proyecto artístico y la posibilidad de exponerlo en diferentes espacios.

Actualmente estamos investigando y produciendo otros dos proyectos que también proponen una lectura crítica del paisaje de alta montaña a partir de la pizarra como elemento constructivo y los cañones de nieve artificial. Por ahora se encuentran en una fase de investigación y aproximación mediante trabajo etnográfico, así como búsqueda de recursos económicos para poderlo materializar.

PIEDRA Y PLÁSTICO [STONE AND PLASTIC]

Project about fibre-optic deployment in the Pyrenees

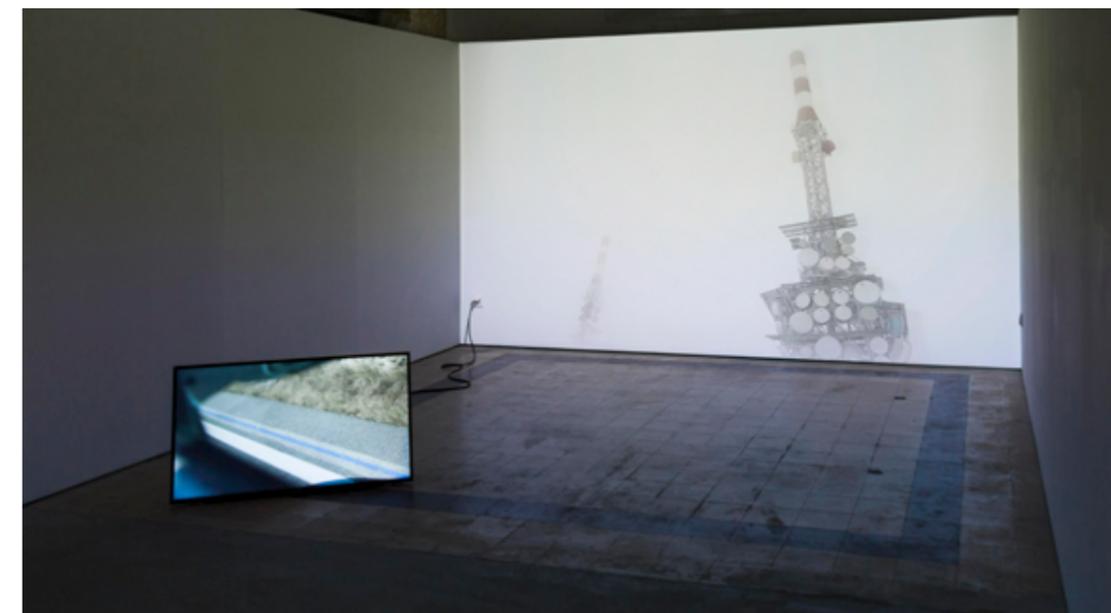
Piedra y plástico [Stone and Plastic], which benefited from an Injuve Creative Youth Grant in the Visual Arts Production category, consists of a series of pieces that unfold in an installation. It alludes to different approaches to internet infrastructure, the production of the high-mountain landscape, and geopolitics in the Pyrenees.

The Injuve Grants gave us the resources we needed to carry out an art project and exhibit it at different venues.

We are currently researching and producing two other projects that also offer a critical reading of the high-mountain landscape based on the use of slate as a building material and artificial snow guns. At this stage, we are conducting ethnographic research and fieldwork and seeking financial resources to materialise our ideas.

▲ Marta R Chust, Roc Domingo Puig. *Piedra y plástico: ¡Silencio! Los dioses están aquí*, 2021-22. Video monocal.

▲ Marta R Chust, Roc Domingo Puig. *Piedra y plástico: ¡Silencio! Los dioses están aquí*, 2021-22. Instalación: Video monocal, video monocal y audio estéreo 9'.

Marta R. Chust. Barcelona, 1995
Roc Domingo Puig. Lleida, 1992

Formación en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, formación en educación, y en antropología y etnografía.

Realizan exposiciones individuales en Mataró Arte Contemporáneo (*Pedra i plàstic*, 2022), Bòlit Centro de Arte Contemporáneo de Girona (*Ocupar una plaça menys*, 2021), Cultural Rizoma (*De seguir una línia pintada a terra, Indrets.xyz*, 2021) y en Rad'Art en Itàlia (*Il Grand Tour*, 2020). Sus trabajos se exponen en festivales como el Panòptic (Mataró, Barcelona, 2022), el Festival Eufònic (Terres del Ebre, Tarragona, 2022) y la Biennial (2022), y en exposiciones colectivas en Bòlit Centro de Arte Contemporáneo de Girona (2019), Sala d'Art Jove en Barcelona (2019), el Institut d'Estudis Ilerdencs (Lleida, 2020), ICPNA: Instituto Cultural Peruano Norteamericano (Perú, 2018, 2017).

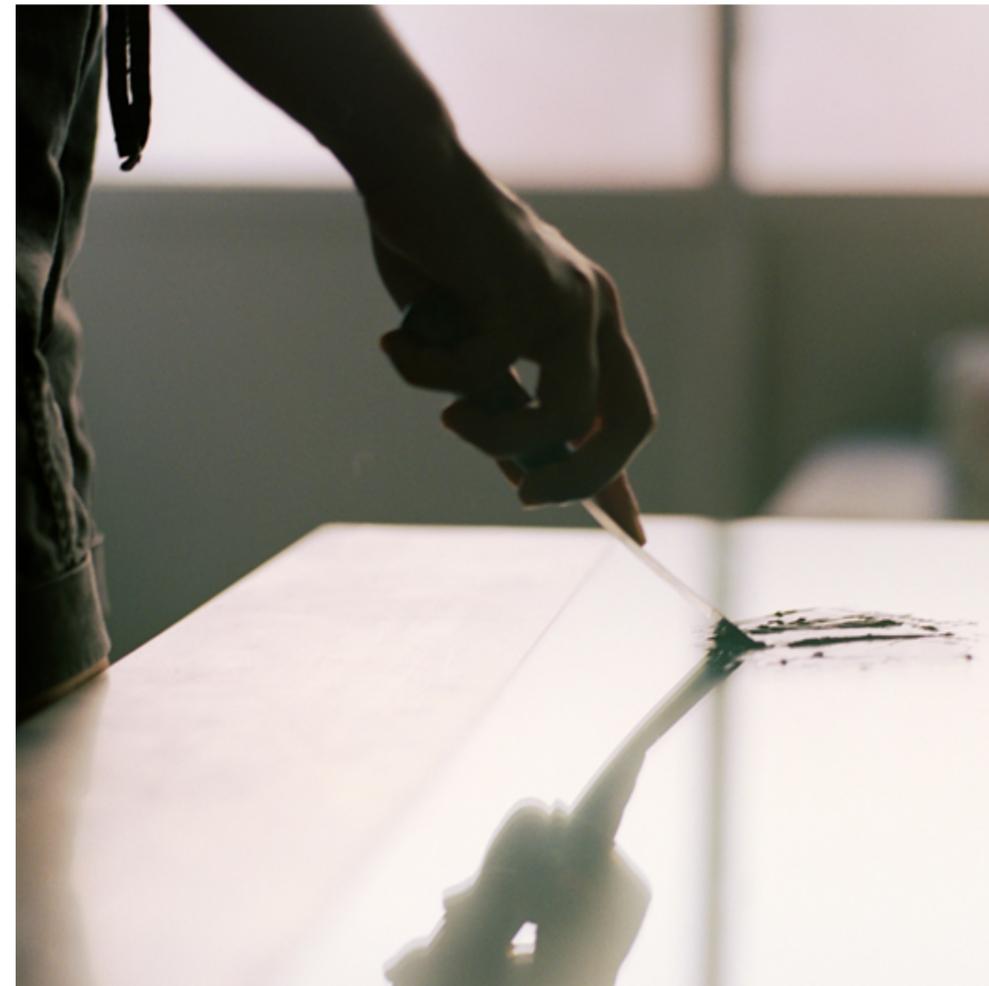
Entre los premios y becas más relevantes se encuentran la Becas de investigación e innovación del Departamento de Cultura de la Generalitat (2021) y las becas de Arte y Naturaleza del Centro de Arte La Panera de Lleida (2022).

Gracias a distintas becas de residencia e investigación han podido estar en residencia en el Centro de Arte y Naturaleza de Farrera (Farrera, Lleida, 2022), Lo Pati (Amposta, Tarragona, 2022), Casa Tres Patios (Medellín, Colombia, 2020) Correlación Contemporánea (Lima y Iquitos, Perú, 2018), entre otros.

Contacto
martarchust.com
domingo.roc@gmail.com /
mrosellchust@gmail.com
IG:@martar.chust / @domingo.roc

SASKIA RODRÍGUEZ

La otra gráfica

▲ Detalle de Saskia Rodríguez preparando tinta de grabado, 2022.
Foto: David Zarzoso.

LA OTRA GRÁFICA

Proyecto sobre diferentes recursos gráficos, seriables y no seriables

Me interesa principalmente la capacidad de reproducción que ofrecen las técnicas de estampación y su vínculo con la idea de veracidad o gesto repetido como valor a la hora de crear una obra única. Es por eso que el proyecto en el que he trabajado, en la modalidad de producción artística, parte de las ideas de mentira y copia, conceptos que están muy presentes en mis trabajos, puesto que mi formación tiene un fuerte vínculo con la obra gráfica y la edición. Esto me ha llevado a usar las técnicas de estampación tradicionales de una manera, tal vez, menos convencional y utilizarlas como una técnica, más de la misma manera que uso un lápiz o un pincel.

Concretamente para este proyecto, he ido desarrollando un trabajo centrado en la simulación del lenguaje escrito, utilizando diferentes técnicas de estampación y dibujo principalmente. Mis objetivos eran trabajar lo gráfico desde diferentes puntos de vista. No solo desde la técnica, si no también desde el concepto. Y para ello, he trabajado la palabra escrita desde su parte más primitiva, es decir, el garabato, generando un juego de simulación donde las letras eran pensadas como puros dibujos con el objetivo de desvincularlas de su significado.

Partiendo de la idea de la escritura-no-escrita, he originado un código gráfico no interpretable que queda aún por descifrar, creando una serie de piezas gráficas que bien podrían ser cartas, en este caso falsas. Hablamos de un conjunto de dibujos que tienen como referencia las letras pero que se desvinculan de ellas de tal manera que muestran una autonomía propia. Mi

objetivo es trabajar desde lo más básico, el gesto.

Estoy tremendamente agradecida de haber podido contar con este apoyo, ya que se hace muy complicado poder tener el tiempo y el dinero para dedicarte a la cultura ya que en muchas ocasiones tenemos que tener otros trabajos para sobrevivir. Dedicarte al arte de forma paralela a otra actividad se vuelve una misión imposible y en muchos uno acaba por rendirse. En ese sentido, las Ayudas Injuve para la Creación Joven me han dado la posibilidad de definir y desarrollar un proyecto propio sin las incertidumbres que supone ser artista en un contexto tan complicado como en el que vivimos hoy en día. Es sin duda, un ejemplo de apoyo real a nuestro sector.

LA OTRA GRÁFICA [THE OTHER GRAPHIC]

Project about different serial and non-serial graphic resources

My main interest is the reproductive capacity of printmaking techniques and how they are related to the idea of truthfulness or the repeated gesture as an asset when creating a unique work of art. That is why the project I developed, in the Artistic Production category, revolves around the concepts of "lie" and "copy". Both are very present in my oeuvre, as my training was closely linked to graphic work

and serial editions, and this led me to use traditional printmaking techniques in what is probably a less conventional way, more like one would wield a pencil or a brush.

For this specific project I focused on achieving a simulation of written language, mainly using different drawing and printmaking methods. I wanted to explore the graphic from technical, conceptual and other points of view. To do so, I used the most primitive form of the written word, the scribble or doodle, to devise a simulation game where alphabetical letters were conceived as pure drawings, separating them from their assigned meaning.

Based on the idea of writing-non-writing, I invented an unreadable graphic code that has yet to be deciphered, creating a series of graphic pieces which could be missives (fake correspondence, in this case). All of these drawings are inspired by yet detached from the letters of the alphabet, giving them autonomy. My goal is to work from the most elemental unit, the gesture.

I am immensely grateful to have received this grant, as dedication to the arts requires time and money which many of us do not have, and we often have to work other jobs just to make ends meet. Juggling an artistic career with employment in another field often feels impossible, and many eventually give up. In this respect, the Injuve Creative Youth Grants gave me the chance to plan and carry out a personal project without the uncertainties that plague most artists in these challenging times. The programme is undoubtedly an example of genuine, effective support for the arts.

▲ Detalle de una plancha de cobre entintada, 2022.
Foto: David Zarzoso.

▲ Saskia Rodríguez tomando notas para el proyecto en el estudio, 2022. Foto: David Zarzoso.

Saskia Rodríguez

Gran Canaria, 1993

En 2015 finaliza el Grado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, donde se especializa en las modalidades de pintura y grabado. Posteriormente, continúa su formación cursando el Máster en Producción Artística en la Universidad Politécnica de Valencia. Es aquí donde comienza a trabajar con la gráfica desde un punto de vista más experimental y a utilizar tanto medios tradicionales del grabado como de la impresión digital. Y con ganas de seguir especializándose tras su paso por Valencia, realiza los módulos de serigrafía y litografía en la Fundación CIEC en Betanzos, Galicia.

Se pueden destacar diferentes residencias artísticas realizadas, claves para su carrera, como la beca de residencia y producción en la Fundación BilbaoArte (2017), en la cual desarrolla un proyecto ligado a la idea de original y copia. La residencia en el CAAM (Gran Canaria, 2018), en la cual sigue investigando sobre la idea del *fake* y cómo se construye la credibilidad en nuestra sociedad.

Seguidamente, en 2018 se muda a Londres al ser seleccionada para la beca de residencia y participación en la Slade School of Fine Arts en Londres gracias a las becas de Pilar Juncosa y Sotheby's. Es aquí donde, además de realizar esta residencia, trabaja como asistente en diferentes talleres de estampación como London Print Studio, Thumbprint Editions Ltd o Artichoke Print Workshop. Por otro lado, también comienza su formación en el campo del diseño, realizando un curso en el Morley College y posteriormente haciendo un Máster en Diseño Editorial en la EASD de Valencia, ya en 2021. Ha realizado exposiciones individuales *Ejercicios*

de desleísmo (Sala de Artes Plásticas, Las Palmas, 2022), *Si te pierdes, ve hacia el mar* (Galería Zulo, Las Palmas, 2021), *INESTABILIDAD TEXTUAL —un proceso de ocultación—* (CAAM, 2018), *Entre (lo) original y (el)* (Centro de Arte La Regenta, 2017) y *De la copia a la serie* (Fundación Mapfre Guanarteme, 2017) entre otras.

También ha participado en exposiciones colectivas y ferias como el *I Encuentro de Arte Actual -La ciudad tomada-* en Las Palmas, *VIII Trienal Internacional de Grabado de Sofía* (La San Stefano Gallery, Sofía, Bulgaria, 2019), *We can only have fun on certain days*, Curada por Warbling Collective (Stour Space, Londres, Reino Unido, 2019), *Art35* (Galería Sala Parés, Barcelona). *Getxoarte*, salón de prácticas contemporáneas en el País Vasco. (2017). Algunas de sus obras han sido seleccionadas en premios como *47o Premio Internacional de Arte gráfico Carmen Arozena* (Madrid, 2019) con una mención de honor, *VI Premio Mardel Artes Visuales* (Valencia, 2018), *Premio de Pintura Internacional Guash Coranty*, (Centre d'Art Tecla Sala, Barcelona, 2018).

Cuenta con obras en la Colección privada DKV, Fundación Pilar Juncosa y Joan Miró (Mallorca), Fundación BilbaoArte Fundazioa (Bilbao), Fundación Mapfre Guanarteme (Gran Canaria), Fundación CIEC (Betanzos, A Coruña) o colecciones privadas en España y Reino Unido.

Contacto
saskiarodriguez.com
IG: @saskia.rodgz

JORGE SUÁREZ- QUIÑONES RIVAS

*El paso de las estaciones en
Ubuyama-mura*

▲ Jorge Suárez-Quiñones Rivas. *El paso de las estaciones en Ubuyama-mura. Capítulo 2. Las canciones de verano*, 2023.

EL PASO DE LAS ESTACIONES EN UBUYAMA-MURA

Proyecto fílmico sobre la relación con el lugar a través de la cámara

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me han permitido continuar desarrollando mi proyecto *El paso de las estaciones en Ubuyama-mura*, organizado alrededor del tránsito de las cuatro estaciones en Ubuyama-mura, pueblo de montaña al sur de Japón.

Comencé este proyecto en 2019 dentro del programa de residencias Artists in Aso con la filmación en super-8 de un primer capítulo, *El otoño se levanta*, posteriormente montado en moviola durante mi residencia en WIELS Contemporary Art Center y en cuya banda sonora magnética estoy trabajando actualmente. Las Ayudas Injuve me han posibilitado filmar en 16mm el segundo capítulo, *Las canciones de verano*.

En el proyecto *El paso de las estaciones en Ubuyama-mura*, la cámara de cine se convierte en el eje que me permite interactuar y relacionarme íntimamente con el territorio y habitantes de Ubuyama-mura. El pensamiento, la fisicidad y la emoción generados en estos encuentros quedan registrados en el material fotosensible por medio del dispositivo de montaje en cámara, siendo posible desentralizar a posteriori en cada nueva proyección la performatividad del acto fílmico (y lo que le rodea) a partir de las huellas dejadas sobre el *film*. Otro punto de anclaje que media en mi relación con Ubuyama-mura es la lúcida, constante y casi enfermiza conciencia de la transitoriedad y la permanencia codificada en forma de bre-

ves poemas *waka* en la antología clásica *Kokinwakashu*.

En este primer regreso a Ubuyama-mura, la memoria de lo experimentado y filmado tres años antes se ha solapado con el nuevo proceso artístico, complejizándolo y otorgándole una mayor profundidad, especialmente en su componente humano. La complicidad con las personas filmadas, en su mayoría mujeres, ha sido decisiva en el proceso creativo, siendo las circunstancias derivadas de su ser y estar en una sociedad rural heteropatriarcal los principales motores para el planteamiento de puestas en situación y puestas en escena. Sus deseos, frustraciones y anhelos se han convertido así en los vectores que han guiado mis decisiones y movimientos por el territorio de Ubuyama-mura, conduciéndome a replantearme mi relación con la cámara Bolex y experimentar nuevas formas de estar, relacionarme y filmar.

Como centro de gravedad de este nuevo capítulo, rodeada de capas de texto y canciones, está Masae Ohtani, habitante de Ubuyama-mura, cuya presencia dentro y fuera de campo ha impactado directamente en la generación de todas las imágenes y sonidos. Acompañándonos, hemos ido siendo conscientes, en directo, de la identidad que la propia obra en proceso parecía ir adquiriendo por sí misma, y la hemos acompañado y hemos sido acompañados por ella. Un tejido complejo entre práctica artística y vida diaria, entre Masae y yo y Ubuyama-mura y la obra en desarrollo. Y

es en este proceso de búsqueda y aprendizaje vital, estructural y formal experimentado durante nuestros periplos de visitas y encuentros por Ubuyama-mura en el que pudimos descubrir y sorprendernos ante el inmenso poder liberador y transformador que las canciones de verano, vehiculadas a través del dispositivo sonoro y fílmico en 16mm, pueden llegar a ejercer sobre la propia realidad y su representación.

Durante los próximos años seguiré visitando Ubuyama-mura hasta completar los cuatro capítulos que conforman este proyecto.

EL PASO DE LAS ESTACIONES EN UBUYAMA-MURA [THE CHANGING SEASONS IN UBUYAMA-MURA]

Film project about interacting with a place through the camera

The Injuve Creative Youth Grants allowed me to continue working on *El paso de las estaciones en Ubuyama-mura* [The Changing Seasons in Ubuyama-mura], a project that revolves around the transition through the four seasons in Ubuyama-mura, a mountain village in southern Japan.

I began the project in 2019, when I filmed the first instalment, *El otoño se levanta* [Autumn Arises] on a Super-8 camera while participating in the Artists in Aso residency programme. During a later residency at WIELS - Centre d'Art Contemporain, I edited it on a Moviola, and I'm currently working on the magnetic soundtrack. The Injuve Grants allowed me to shoot the second chapter, *Las canciones de verano* [Songs of Summer], on 16mm film.

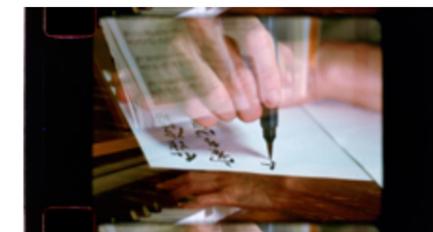
In *El paso de las estaciones en Ubuyama-mura*, the film camera is the medium that allows me to intimately engage and interact with the land and residents of Ubuyama-mura. The ideas, physicality and emotions generated in these encounters are recorded on light-sensitive material by the in-camera editing device, and the performativity of the filmic act (and everything around it) can later be deinterlaced in each new screening thanks to the traces left on the film. Another anchor point in my relationship with Ubuyama-mura is the lucid, constant, almost obsessive awareness of the transience and impermanence expressed as brief *waka* poems in the classic *Kokin Wakashū* anthology.

On this second trip to Ubuyama-Mura, the memory of what I experienced and filmed three years earlier has become intertwined with my new artistic process, making it more complex and profound, especially in the human aspect. The rapport with the people I filmed, most of whom are women,

was decisive in the creative process, as the circumstances of their living and being in a rural heteropatriarchal society were the primary factors that determined how I decided to show and stage them. Their desires, frustrations and longings became the vectors that guided my decisions and movements through the territory of Ubuyama-mura, leading me to rethink my relationship with the Bolex camera and experiment with new ways of being, interacting and filming.

The centre of gravity of this new instalment, wrapped in layers of text and songs, is Masae Ohtani, a resident of Ubuyama-mura, whose presence on and off camera has directly affected the production of all audiovisual material. Along the way, we have been aware of the living identity which the work-in-progress seemed to acquire over time, and we have accompanied and been accompanied by it: a complex interweaving of artistic practice and daily life, of Masae and myself, and of Ubuyama-mura and the developing work. And in this existential, structural and formal searching and learning process, during our visits, encounters and rambles through Ubuyama-mura, we were amazed to discover the immense liberating, transforming power that summer songs—caught on a 16mm sound and image device—can have over reality itself and its representation.

In coming years, I will continue to visit Ubuyama-mura until I have finished all four instalments of this project.

▲ Jorge Suárez-Quiñones Rivas. *El paso de las estaciones en Ubuyama-mura. Capítulo 2. Las canciones de verano*, 2023. Fotograma. Escaneado 2K a partir de película negativa 16mm.

Jorge Suárez-Quiñones Rivas

León, 1992

En 2017 se gradúa en Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid) tras haber realizado estancias becadas en la Universidad de Tokyo (2013-2014) y la Universidad de Shanghai Tongji (2016). Ha cursado el programa VideoLAB de Creación y Práctica Audiovisual Contemporánea (actualmente conocido como MasterLAV) en la Escuela de Artes Visuales LENS (2014-2015) y el programa Revoluciones Audiovisuales en el Laboratorio Audiovisual LAV (2016-2017).

Seleccionado como artista residente en WIELS Contemporary Art Center (Bruselas, Bélgica, 2021) y en el programa Artists in Aso (Kumamoto, Japón, 2019) y como beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven (2021-2022), Ayudas a la Creación de Artes Visuales de la Comunidad de Madrid (2021), Circuitos de Artes Plásticas (2021) y Ayudas para la investigación, creación y producción artísticas en el campo de las artes visuales del Ministerio de Cultura (2020).

Participa en las exposiciones colectivas *Todo lo que era sólido se desvanece en el aire* (Sala de Arte Joven, Madrid, 2021), *Caldera* (Takechi Gallery, Kumamoto, Japón 2019), *Intruso* (Salón, Madrid, 2019), *With or Without the Sun* (SixtyEight Art Institute, Copenhague, Dinamarca, 2018; Enfants Artspace, Hamburgo, Alemania, 2019) y *Becoming* (Pabellón Español, Bienal de Venecia de Arquitectura, Italia, 2018).

Su obra es proyectada en los programas individuales *Cineclubes with Jorge Suárez-Quiño-*

nes Rivas (Canal 180, Portugal, 2022), *So shall things kindle a light for others* (WIELS, 2021), *Healing Ray* (en colaboración con Ylia; Festival de Artes Visuales Expandidas RAYO, Cineteca Matadero Madrid (Madrid, 2021); S8 Mostra de Cinema Periférico, A Coruña, 2022), *Blitz #36: Jorge Suárez-Quiñones Rivas* (Zumzeig, Barcelona, 2021), *Jorge Suárez-Quiñones Rivas Film Anthology* y *Around the solar year: in-camera edited super-8 films by Jorge Suárez-Quiñones Rivas* (Tokyo Image Forum, Japón, 2019) o *Las Películas de Jorge Suárez-Quiñones y Guillermo Pozo* (CA2M, Madrid, 2019). Así como en otros festivales e instituciones nacionales como el MUSAC, La Casa Encendida, Filmadrid, Punto de Vista, Documenta Madrid, Márgenes, CGAI o Curtocircuito. Internacionalmente, se ha proyectado en Rotterdam (IFFR), Ciudad de México (FICUNAM), Berlín (Fracto), Nueva York (First Look), Chile (Frontera-Sur), Moscú (Now&After), Riga (Riga Pasuales, Process), Brescia (Nomadica LABA), Florencia (MEDIARC), Rio de Janeiro (Ecrã) o Zurich (VideoEX). Parte de mi producción audiovisual se puede encontrar en catálogos y publicaciones online como IFFR Unleashed, Rencontres Internationales Paris-Berlin, MUBI's Notebook, Filmscalpel o Márgenes VOD.

Desde 2017 es docente en el Laboratorio Audiovisual LAV (Madrid) y desde 2021 en la Escuela Universitaria de Artes TAI (Madrid).

Contacto
jorgesqr.com
IG: @jorfenagaremono
TW: @jorgesqr

CHECHO TAMAYO

Moritūrī tē Salūtant

▲ *Moritūrī tē Salūtant (la invocación)* C.C.C. Conde Duque, Madrid 2021.
Foto: Raquel A Palero.

MORITŪRĪ TĒ SALŪTANT

Un díptico escénico en torno a la cultura de la guerra y cómo ésta ha calado en nuestra identidad.

El proyecto que presenté para las Ayudas Injuve para la Creación Joven en su modalidad de escénicas en la línea de actuación de producción de obra se titula *Moritūrī tē Salūtant*. Es un proyecto escénico y comunitario que, a través de una analogía entre las naumaquias de la antigua Roma, el juego ancestral de pelota *ulama* y el fútbol de nuestros tiempos, indaga en torno a la violencia, la cultura de la guerra y cómo ésta ha permeado nuestra identidad colectiva. A la vez que usa estos juegos como un espejo en el que se reflejan nuestros folclores, para así intuir en él lo que somos, fuimos y seremos.

Esta obra en dos partes roba la estructura tradicional de un partido de fútbol. El primer tiempo, *Moritūrī tē salūtant* (la invocación) es un solo de fútbol danza protagonizado por mí, un artista y exfutbolista colombiano. El segundo tiempo, *Moritūrī tē salūtant* (la aparición) es un evento performativo y un documental escénico/comunitario a la vez, está protagonizado por actores y actrices naturales participantes de un taller/laboratorio que se realiza en periodos previos a la función.

Estas dos obras, este díptico escénico, fueron estrenadas en la sala principal del Teatro Calderón de Valladolid en junio de 2022 bajo la coproducción del Festival Meet You y gracias a la colaboración de la asociación Pajarillos Educa. *Los trabajos en curso* del primer tiempo, fueron exhibidos como parte de los festivales Certamen Coreográfico en C.C.C Conde Duque (Madrid 2020 y 2021), Surge Madrid en Teatro Pradillo (Madrid, 2021), Corral de Comedias de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares, Madrid, 2021), Noche Scra-

txe en Sala Baratzta (Vitoria, 2020) y 150 gramos en C.C. Montehermoso (Vitoria, 2020). Además, por primera vez, este verano pudimos representar el primer tiempo en tierras colombianas; en el Teatro Pablo Tobón (Medellín, Colombia, 2022).

Actualmente, a parte de continuar con la labor de difundir, representar y ahondar en el proyecto *Moritūrī tē salūtant*, trabajamos, bajo el nombre del colectivo Raíces Aéreas, en un proyecto paralelo nacido también en tiempos de pandemia: *Archivo Onírico Oscilante* una investigación en torno a la identidad inconsciente, la tradición oral y las corrientes contra históricas. Éste fue ganador de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, gracias ello pudimos realizar una instalación en la Sala Amadís, una *performance* para activar dicho espacio y una pieza escénica en estado embrionario que fue exhibida en el Teatro de la Abadía. Este año 2022 estamos trabajando de la mano del injuve para realizar la publicación en papel de este proyecto, un pequeño libro que recopila en resumen todo lo investigado y realizado hasta la fecha.

Este año las Ayudas Injuve nos han ofrecido la posibilidad de materializar un proyecto que no parecía posible a tan corto plazo. Gracias a ellas y a la coproducción del Festival Meet You, pudimos desarrollar un proceso de más de seis meses de laboratorios, encuentros, y compartires que finalizó subiendo al escenario principal de Valladolid, el Teatro Calderón, a veintidos jóvenes del barrio Pajarillos. Barrio que, a pesar de ocupar un lugar de estigmatización dentro de la ciudad, pudo habitar este lugar central y representativo a través de estos jóvenes que en su mayoría nunca

antes habían tenido relación con lo teatral o lo artístico, pero que tenían experiencia en sus propias prácticas culturales, cotidianas, familiares... futbolísticas.

Para el año que se avecina, tenemos previsto presentar la versión completa del díptico en Colombia y, ojalá, otros territorios de Abya Yala. A la vez continuaremos nuestra colaboración con lxs performers naturales del barrio Pajarillos en Valladolid, con ellxs hemos desarrollado un laboratorio de creación escénica para generar una nueva pieza de creación colectiva que se realizará en las instalaciones del Teatro Calderón como forma de continuar este proceso que se inauguró con *Moritūrī tē Salūtant*.

MORITŪRĪ TĒ SALŪTANT [THOSE WHO ARE ABOUT TO DIE SALUTE YOU]

A staged diptych about the culture of war and how it has permeated our identity

The project I submitted to the Performing Arts Production category of the Injuve Creative Youth Grants is titled *Moritūrī tē Salūtant*. In this communal performance project, I draw an analogy between the naumachy of ancient Rome, the ancient ballgame of *ulama* and modern-day football

to investigate violence, the culture of war and how this has permeated our collective identity. I also use these games as a mirror in which we see our folklore reflected, giving us a glimpse of what we are, were and will be.

This piece borrows the conventional two-part structure of a football match. The first half, *Moritūrī tē Salūtant* (la invocación) [Those Who Are About To Die Salute You (The Invocation)], is simply a football-dance starring myself, a Colombian artist and ex-footballer. The second, *Moritūrī tē Salūtant* (la aparición) [Those Who Are About To Die Salute You (The Appearance)], is a performative event/communal stage documentary, featuring natural-born actors who participated in a workshop/lab prior to the show.

These two pieces, this staged diptych, premiered in the main hall at Teatro Calderón, Valladolid, in June 2022, as a co-production of the Meet You Festival and with the support of the Pajarillos Educa association. The “works-in-progress” of the first half were presented at various festivals and events, including the choreography competition at CCC Conde Duque (Madrid, 2020 and 2021), Surge Madrid at Teatro

▲ *Moritūrī tē Salūtant* (la invocación) C.C.C. Conde Duque, Madrid 2021. Foto: Lucie Bart.

Pradillo (Madrid, 2021), Corral de Comedias (Alcalá de Henares, Madrid, 2021), Noche Scratxe at Sala Baratzta (Vitoria, 2020) and 150 gramos at CC Montehermoso (Vitoria, 2020). Additionally, this summer we were able to perform the first part in Colombia, specifically at Teatro Pablo Tobón in Medellín (2022).

While continuing to promote, perform and expand on *Moritūrī tē Salūtant*, we are working—as the Raíces Aéreas collective—on a parallel project also conceived during the pandemic: *Archivo Onírico Oscilante* [Oscillating Oneiric Archive], a live installation about unconscious identity, oral tradition and counter-historical trends. This piece won an Injuve Creative Youth Grant, which allowed us to create an installation at Sala Amadís, a performance to activate that space, and an embryonic piece for the stage that we presented at Teatro de La Abadía. In 2022, we are working with Injuve to produce a publication about this project, a booklet summarising everything we have researched and done to date.

This year, the Injuve Grants gave us the chance to materialise a project which seemed impossible to complete in such

a short period of time. Thanks to that support and the involvement of the Meet You Festival as co-producer, we spent more than six months holding labs, encounters and shared experiences that culminated in twenty-two young people from the Pajarillos neighbourhood stepping onto the most important stage in Valladolid, Teatro Calderón. Pajarillos is a stigmatised district, and yet it was able to step into the limelight thanks to those youths, most of whom had never been involved in theatre or the arts but who had experience with their own cultural practices, their everyday, familial, football and other rituals.

Next year we plan to present the complete diptych in Colombia and, hopefully, other parts of Abya Yala. At the same time, we will continue to collaborate with natural-born performers from Valladolid's Pajarillos neighbourhood. We have developed a creative stage laboratory with them to collectively generate a new piece that will be performed at Teatro Calderón, as a continuation of the process which began with *Moritūrī tē Salūtant*.

▲ *Moritūrī tē Salūtant* (la aparición) Teatro Calderón, Valladolid 2022. Foto: Raquel A Palero.

Checho Tamayo
Medellín, Colombia, 1994

Checho Tamayo es un exfutbolista, entrenador deportivo y artista multidisciplinar nacido en Medellín, Colombia. Después de haber jugado en las canteras de equipos como el Deportivo Independiente Medellín (Colombia), el FC Dallas (Estados Unidos) y el C.F. León (México) se forma en España como entrenador deportivo y hace su transición desde el deporte de alto rendimiento hacia las artes performativas. En 2018 es becado por el C. C. C. Conde Duque en el laboratorio de creación escénica contemporánea Aves Migratorias de Madrid facilitado por Sleepwalk Collective. Como parte de este laboratorio co-crea 5 espectáculos para el mismo centro. En 2019 continúa esta formación con el programa Salidas de Emergencia también impartido en el C.C.C. Conde Duque.

En 2019 co-funda junto a Camila Vecco (Perú, Lima, 1994) el colectivo de artes vivas Raíces Aéreas. Ese mismo año par-

ticipan del 45 Salón Nacional de Artistas en Bogotá, Colombia con la performance participativa *Dar Papaya*. En 2020 y 2021 ganan las Ayudas Injuve para la Creación Joven con los proyectos *Archivo Onírico Oscilante* y *Moritūri tē Salūtant* respectivamente. Sus trabajos han sido expuestos en espacios como el Teatro Pablo Tobón (Medellín), Teatro Calderón (Valladolid), C.C. Conde Duque (Madrid), Sala Amadís (Madrid), Teatro de la Abadía (Madrid), Corral de Comedias (Alcalá de Henares), Teatro Pradillo (Madrid), C.C. Monte Hermoso (Vitoria), Sala Baratza (Vitoria), Salón Nacional de Artistas (Bogotá), entre otros.

Contacto
raicesaereas.com
chechotamayo@gmail.com /
raicesaereas@gmail.com
FB: @RaicesAereasColectivo
IG: @checho_tamayo / raices_aereas
VIMEO: <https://vimeo.com/user131438175>

ÓSCAR TRUJILLO Y DAVID DEL CERRO

*La Historia de Óscar Trujillo
y David del Cerro*

▲ Grabación en estudio de Juan Serra, 2021.
Foto: Irene e Iris.

LA HISTORIA DE ÓSCAR TRUJILLO Y DAVID DEL CERRO

Creación e investigación musical a través de la conexión humana

Hemos tenido la oportunidad de continuar nuestra investigación sobre la música instrumental e indagar en diferentes aspectos culturales del folclore y sus raíces. Gracias a estas ayudas podemos hacer una inmersión más profunda y analítica en ellas. Tras realizar un proceso creativo y de composición, alcanzamos a plasmar estas ideas en un conjunto de piezas nuevas y originales que forman nuestro nuevo EP, el segundo volumen de nuestra historia.

Además, disponer del impulso económico, nos ha permitido mantener la llama del proyecto encendida, dándonos una comodidad a la hora de trabajar con otros artistas a modo de colaboración, ya que contamos con una infraestructura de producción (estudio, productor, material, movilidad...).

El trabajo ha consistido en producir tres diferentes piezas que se pueden entender como un todo o que incluso pueden ser divididas en diferentes movimientos o partes. Este conjunto es un trabajo colaborativo, es decir, naciendo de nosotros una primera idea musical, hemos ultimado la estructura, melodías y detalles con diferentes artistas de la escena emergente española. *Árbol perdido*, *Fugaz* y *Arena de Tiempo* son los nombres de estas tres obras, colaborando en este orden con: Antonio García, también conocido como Chaz, cantante de Naked Family, cantautor, poeta y cineasta murciano residente en Madrid; Juan Espiga, cofundador de Tuétano Music, productor en sus estudios (productor musical de este proyecto), cantante y cofundador de Club del Río; así como Emilia y Pablo, autores chilenos que fusionan tonos de

sus raíces andinas con la energía más flamenca de la península y que impulsan el folk nacional a la vanguardia.

En la actualidad nos encontramos es un punto clave: a punto de lanzar nuestra nueva obra en forma de EP y comenzando con una serie de conciertos que dejan entrever los planes escénicos que tenemos entre manos. Próximamente haremos un evento musical a modo de presentación de todo nuestro proyecto y, más adelante, planeado para febrero/marzo, organizaremos un gran concierto teatral, involucrando todo el imaginario de las artes escénicas.

Además de tantear ofertas de sellos y editoriales que se han interesado en nuestro trabajo, estamos escribiendo y dándole forma al próximo cortometraje que realizaremos con el pequeño colectivo cinematográfico que hemos formado. Este clip será el acompañante de *Arena de tiempo*, pieza hecha en colaboración con Emilia y Pablo.

Ser beneficiarios de las Ayudas Injuve para la Creación Joven nos ha dado un posicionamiento mediático más que necesario para esta labor divulgativa de nuestro mensaje, así como la posibilidad de continuar creando y produciendo toda nuestra obra.

Nuestros próximos objetivos están repartidos en diferentes ámbitos. En primer lugar, y por mencionarlos en orden cronológico, nos queda todo el trabajo de promoción, plan de marketing y lanzamiento de estas piezas que hemos grabado recientemente. En este pack de lanzamiento se encuentra el rodaje del corto a modo videoclip de *Arena de tiempo*.

Entre otras ideas, para cumplimentar este pack de lanzamientos, tenemos un *shooting* programado a modo colaborativo con Juan Borgognoni, fotógrafo residente en Madrid con una gran actividad profesional.

Una vez alcanzados todos estos puntos, el *modus operandi* será mover todo este contenido entre el mayor número de discográficas y editoriales posibles, buscando así una mayor difusión de nuestra obra y un plus económico para continuar generándola.

LA HISTORIA DE ÓSCAR TRUJILLO Y DAVID DEL CERRO [THE STORY OF ÓSCAR TRUJILLO AND DAVID DEL CERRO]

Researching and making music through human connections

We have had the opportunity to continue our research into instrumental music, exploring different aspects of folk culture and its roots. The Injuve Grants allowed us to go further and dig even deeper. Following a process of creation and composition, we poured these ideas into several original pieces that are featured on our new EP, the second instalment of our story.

That financial boost also kept the project alive and gave us access to resources (studio, producer, materials, mobility, etc.) which made it easier to collaborate with other artists.

We produced three different pieces that can be treated as a whole or divided into separate movements or parts. It was a collaborative effort: we provided the original musical idea and teamed up with different artists on the emerging Spanish music scene to perfect the structure, melodies and details. The three compositions are titled *Árbol perdido*, *Fugaz* and *Arena de Tiempo*. Our collaborators were, on the first piece, Antonio García, aka Chaz, lead singer of Naked Family, a singer-songwriter, poet and filmmaker from Murcia based in Madrid; on the second, Juan Espiga, co-founder and studio producer of Tuétano Music (who also produced this EP), vocalist and co-founder of Club del Río; and, on the third, Emilia and Pablo, Chilean artists who blend the sounds of their Andean heritage with the flamenco rhythms of mainland Spain and have put national folk music in the vanguard.

▲ *Adenium*, 2021. Videoclip. 7'5". Foto: Miguel de Casas.

We are now at a decisive moment in our career, on the verge of presenting our new EP and about to embark on a series of concerts that will offer a glimpse of our plans for the stage. We will be presenting our entire project at an upcoming music event, and in February/March we will give a grand theatrical concert, drawing on the imagery of all the performing arts.

While considering offers from labels and publishers that have expressed an interest in our work, we are writing and fleshing out the short film we plan to release with the small cinema collective we have formed. That short will accompany *Arena de tiempo*, created in collaboration with Emilia and Pablo.

Being recipients of the Injuve Creative Youth Grants brought us media attention that was essential for getting our message out there, and it also allowed

us to continue creating and producing our work.

Our plans for the future are many and varied. The first order of business is to handle all the promotional work, marketing and official release of these pieces we recently recorded. The "launch pack" will include the short film/music video for *Arena de tiempo*.

Among other ideas, we intend to enhance that launch pack with a collaborative shoot we've scheduled with Juan Borgognoni, a fantastic professional photographer based in Madrid.

Once we've achieved all this, the next step will be to distribute the "pack" to as many labels and publishers as possible, drumming up publicity for our work and hopefully earning enough money to continue making it.

▲ Grabación en estudio con Pablo Cáceres, 2021. Foto: Óscar Trujillo.

Grabación en estudio con Emilia Lazo, 2021. Foto: Óscar Trujillo.

La Historia de Óscar Trujillo y David del Cerro

Madrid, 2021

Desde el hervor del fin de un confinamiento lleno de inspiración reprimida, surge un primer EP homónimo al conjunto musical que consta de tres canciones *Dahlia*, *Aqualilium* y *Adenium*. Gracias a este primer proyecto, surge la oportunidad de dar visibilidad a la capacidad de composición musical como dúo y, a raíz de ello, alcanzar el propósito de componer música para la ambientación de obras de teatro, bandas sonoras y otros proyectos relacionados con la producción cinematográfica y audiovisual. Este primer trabajo ha recibido gran acogida, siendo publicado por Radio 3 y en varios artículos en revistas de música independientes.

Óscar Trujillo
Madrid, 1996

Violonchelista, compositor y arreglista con estudios superiores en interpretación musical en la escuela de alto rendimiento ES-MAR. Especializado en violonchelo moderno, aplicaciones vanguardistas del instrumento y su forma. Cofundador de Naked Family, La Historia de Óscar Trujillo y David del Cerro y miembro de Emilia y Pablo. Director musical y músico en escena de la compañía de teatro *La Breve Pausa*, programando en Madrid sus obras desde 2019.

Contacto
oscarydavidmusic@gmail.com
IG: @oscartrujillo_

David del Cerro
Madrid, 1991

Productor, bajista, guitarrista y cantante autodidacta. Miembro de Naked Family y músico de sesión en múltiples formaciones musicales de la escena artística madrileña. Destacan la producción y grabación de manera independiente del EP *From the Hills*, del proyecto en solitario Empty Pocket, así como otros varios artistas.

Contacto
IG: @david.del.cerro.turner

ÁLVARO VAROGRAFF

La Granja Editorial

▲
Álvaro Varograff. 2016.
Bodegón.
21,6 cm × 16,2 cm.
Foto: Álvaro Varograff.

LA GRANJA EDITORIAL

Editorial gráfica independiente para artistas noveles

La Granja Editorial pretende, olvidando los estándares comerciales habituales, seleccionar proyectos recientes de artistas noveles y desarrollarlos junto al autor, ocupándonos de su distribución y venta y, con lo obtenido, financiar y desarrollar a otro artista novel realizando el mismo proceso, creando así lo que llamamos una cadena de cultura gráfica contemporánea.

Nuestra propuesta editorial es sencilla: la edición y publicación de cualquier material gráfico fresquito y de calidad con el que disfrutar. Amamos el álbum ilustrado, el cómic, los libros de artista, la poesía ilustrada, el diseño gráfico y, por supuesto, los fanzines, y no podemos decir que no a ninguno de ellos.

La Granja Editorial es un proyecto desarrollado por el estudio de diseño (con su mismo nombre) La Granja Estudio, un estudio que ayuda a editores independientes y artistas que necesitan posicionarse y definir su propia gráfica.

Actualmente, y después de una pandemia, hemos dejado de lado un poco el lado físico de ferias, eventos de edición, etc. mientras trabajamos en proyectos de manera online. La ayuda de Injuve nos ha dado el empujón para volver a publicar a dos nuevos artistas y viajar de nuevo a eventos de edición independiente para presentar nuestro proyecto y ayudar a otros artistas a desarrollar su trabajo.

Para ello hemos seleccionado dos proyectos nuevos de dos artistas noveles, un fanzine fantástico y un cómic que nos ha encantado, de entre unas cuatrocientas propuestas que hemos recibido en la convocatoria que publicamos en Instagram.

Junto a sus autores (Jaume Vadell con su cómic *Hormigón* y Ana Fernández con su fanzine *Las cosas de antes*) hemos desarrollado cada proyecto y publicaremos a finales de año, de manera algo escalonada, cada trabajo, presentándolo en Madrid y Valencia. También estarán disponibles online a través de nuestra página web, redes sociales y en cada mercadillo o evento de edición que nos presentemos.

Con lo obtenido de estos dos nuevos trabajos y con nuevas propuestas online que tenemos ganas de que salgan a la luz (como cursos, recursos, etc.), publicaremos a nuevos artistas y podremos crear esa cadena de arte novel que nos encanta, dejando de lado a los mercados tradicionales del libro.

LA GRANJA EDITORIAL Independent publisher for new graphic artists

Disregarding customary business practices, La Granja Editorial aspires to select a recent work by an up-and-coming artist and develop it with the author, handling distribution and sales, and using the profits to fund and support another new artist, repeating the process to create what we call a chain of contemporary graphic culture.

Our plan is simple: we want to edit and publish any quality graphic material that's fresh and enjoyable. We love illustrated

albums, comics, artists' books, illustrated poetry, graphic design and, of course, fanzines, and we can't say no to any of them.

La Granja Editorial is the brainchild of La Granja Estudio, a design studio that helps independent publishers and artists who need to make a name for themselves and find their own graphic identity.

In the wake of the pandemic, we have been concentrating more on online projects and attending fewer book fairs and publishing events. The Injuve grant gave us the boost we needed to publish two new artists and return to the indie publishing circuit to present our project and help other artists realise their ideas.

We selected two new projects by two promising artists—a fantastic fanzine and a comic book that we loved—from among the approximately four hundred submissions we received in response to our Instagram call for proposals.

We worked alongside the authors to fine-tune their creations (Jaume Vadell with his comic *Hormigón* and Ana Fernández with her fanzine *Las cosas de antes*), which we will launch separately in Madrid and Valencia near the end of the year. They will also be available for purchase on our website and social media and at every publishing fair or event we attend.

With the proceeds of these two new projects and new online proposals we can't wait to present (courses, resources, etc.), we will publish other artists and create the fresh art chain that is our dream, defying the logic of the conventional book industry.

▲ Jaume Vadell. *Hormigón*, 2022.
Ficticio digital.
21 cm x 14,7 cm.

▲ Ana Fernández. *Las cosas de antes*, 2022.
Ficticio digital.
15,5 cm x 21 cm.

▲ Blanca Bercial. *Trash poems*, 2020.
Bodegón.
21 cm x 14 cm.
Foto: Lucía Ferreira.

Álvaro Varograff
Salamanca, 1992

Lleva casi una década en el mundo editorial, investigando materiales, procesos y editoriales. Ha realizado el Grado Superior de Diseño Gráfico e Ilustración en 2012 en la Escuela de Arte de Valladolid, teniendo la oportunidad de hacer las prácticas en Venice Printmaking Studio, un estudio de grabado de Murano (Venecia, Italia). Se gradúa en Bellas Artes en 2016 en su tierra, Salamanca, donde se especializa en grabado, sistemas de impresión y diseño. Ha trabajado seis años en el mundo de la publicidad y actualmente trabaja con su propio estudio *La Granja Estudio* con su compañera Lucía Ferreira.

Realiza exposiciones individuales como *De historias y bosques* en la Sala de exposiciones del espacio joven de Salamanca (2015) o *La mudez del ruido · Oda al silencio*, Espacio multidisciplinar La Malhablada (Salamanca, 2015).

Como exposiciones colectivas, se podría destacar la exposición *II Edición Veo Veo "El arte al alcance de tus manos"* en el Espacio Espíritu23 en Madrid (2014), la ex-

posición *Premios IberArt2013* en el Museo ABC (Madrid), en la Sala de exposiciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León (Salamanca) y la exposición *RedBull Collective Art* en El Umbracle – Ciudad de las Artes y las Ciencias de (Valencia, 2014).

Ganador del premio San Marcos de Bellas Artes de Salamanca como mejor proyecto en la categoría de grabado junto a otras menciones en diseño gráfico y otras disciplinas (2016). Y, por último, entre otras, las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la que actualmente se encuentra trabajando.

Ha aparecido con su proyecto *La Granja Editorial* en medios o publicaciones como Graffica.info, Metal Magazine y Neo2, entre otras, y ha sido seleccionado en convocatorias de arte novel como los proyectos G de Graffica.info y los premios de emprendedores de Saxoprint.

Contacto
lagranjaeditorial.com
IG: @lagranja

NATALIA VELARDE

Burned Gums

▲ Natalia Velarde. Extracto de página - Canto no4 de *Burned Gums*, 2022. Ilustración híbrida tradicional-digital.

BURNED GUMS

Novela gráfica de autoficción. Auto-ficción novelada en clave de cómic

Me presenté a las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Cómic e Ilustración con mi proyecto *Burned Gums*, un cómic introspectivo de carácter personal enfocado al reto de fusionar los géneros de diario íntimo con el relato fantástico. He querido verme completamente en sus páginas y meter en ellas todo lo que me encanta, una línea artística mutante, poesía mal puntuada, mitos y fábulas, desiertos y cielos que te aplastan... y gente con piel de perro. Pero el *leitmotiv* principal de esta obra es una reflexión sobre las preocupaciones que acontecen a mi generación, la millennial, la que se reconoce a sí misma como *la generación quemada*, perseguidos por la larga sombra de las generaciones que nos preceden y la ansiedad que nos supone no poder encajar con su canon. *Burned Gums* o *Encías quemadas* (título que hace referencia al brujismo, el trastorno de rechinar los dientes de manera inconsciente) nos narra las desventuras de Piel de Perro, un ser zoomorfo del cual se dice que de tanto dibujar canes le han salido patas, colmillos y pelo. Es, además, el ser más odiado de la tierra ya que por su culpa es el fin de los tiempos. Ahora ha de embarcarse en la búsqueda del Autor para que reescriba esta historia tan boba y la saque del entuerto. Con *Burned Gums* intento hablar de la realidad que siento conlleva hacerse adulto, de las obligaciones y convenciones sociales que no debemos saltarnos para funcionar como sociedad, habla de la inestabilidad, evasión, las pérdidas que debemos afrontar y el terror a estas. En efecto, es una pataleta a todo pulmón, sí, pero también es una oda al vitalismo, a la búsqueda de las pasiones a venerar, por las que debemos luchar y mantenernos despiertos en el aquí y en el ahora, un deseo por abrazar la adversidad

y asumir el reto de reinventar nuestro propio canon, prepararnos así para lo que el devenir traiga consigo.

El que Injuve me concediese esta ayuda ha significado para mí, principalmente libertad, libertad de poder enfrascarme en el trabajo más ambicioso que he realizado hasta la fecha. Este proyecto me ha hecho enfrentarme a todos mis demonios como creadora, convivir con un proyecto a largo plazo, verlo evolucionar, forjar una disciplina y aprender a realizar los malabares que significan, vivir, trabajar para vivir y trabajar para tu propio proyecto. Es un verdadero sueño que no esperaba experimentar tan pronto y menos con la posibilidad de hacerlo contando mi propia historia, algo que valoro inmensamente, el tener la oportunidad de hablar exactamente sobre lo que deseas con tu propia voz es un privilegio.

Mi próximo objetivo será otra obra de cómic larga, en este caso se trata de *GUIDO*, una historia en la cual llevo trabajando más de cinco años en distintos formatos, pero que, gracias a juntar fuerzas con Juan Alcudia, excelente profesional guionista y amigo, por fin verá la luz como el cómic que debió ser desde un principio. *GUIDO* es la historia del desdoblamiento de la realidad que sufre su protagonista. Una obra de realismo mágico que nos permite escapar a una fantasía completamente sinestésica y onírica que habla de incomunicación, de enfermedad mental y de rechazo; pero también sobre la imaginación y su poder transformador, catártico y terapéutico.

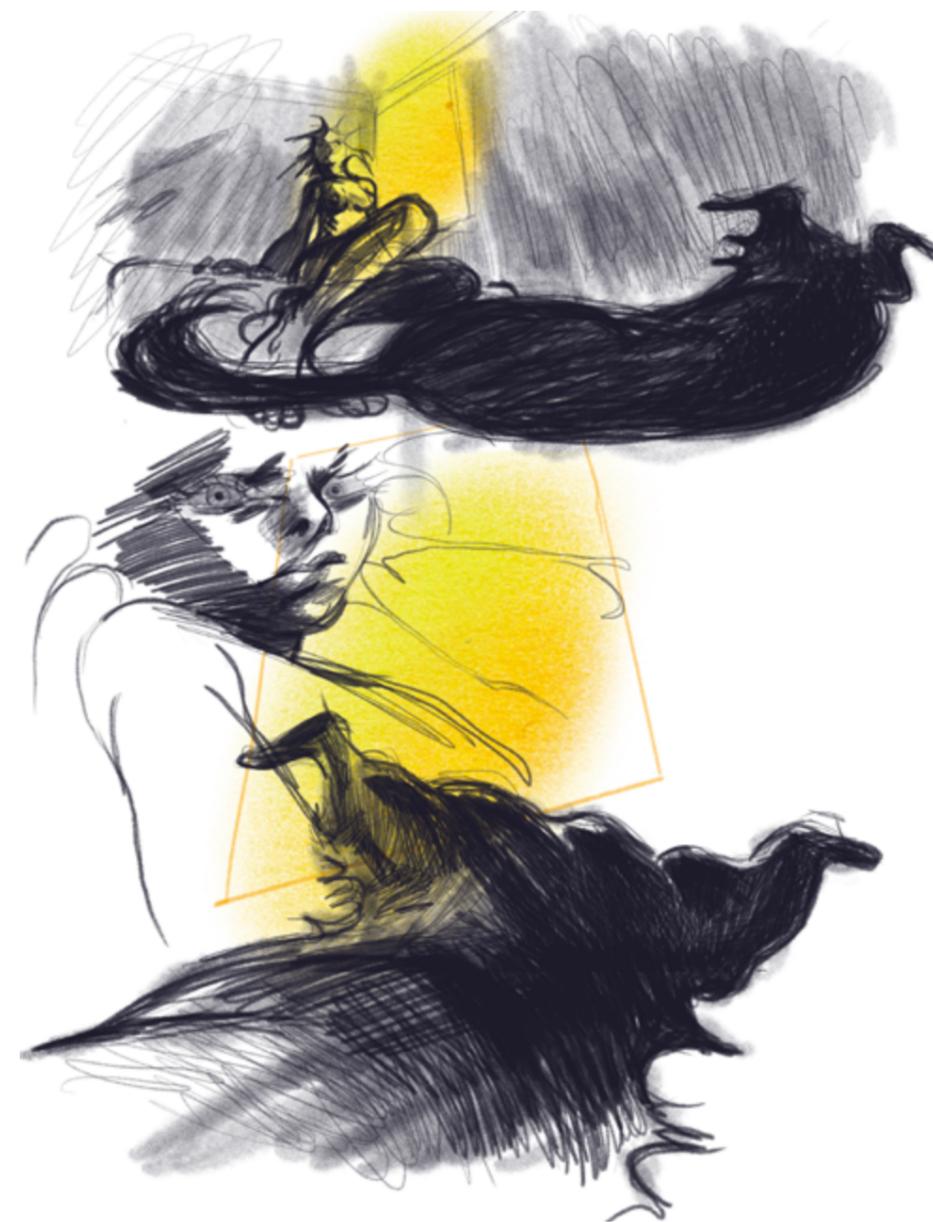
BURNED GUMS Autofictional graphic novel

The project I submitted to the Comic and Illustration category of the Injuve Creative Youth Grants, *Burned Gums*, is a personal, introspective comic book that takes on the challenge of blending the genres of intimate diary and fantasy fiction. I wanted to pour my soul onto its pages and fit in everything that I love: a mutant artistic line, poorly rated poetry, myths and fables, soul-crushing deserts and skies... and people with the hide of a dog. But the true leitmotif of this work is a reflection on the concerns of my generation, the millennials: the self-acknowledged "burnout generation", haunted by the long shadow of preceding generations and the anxiety of not being able to live up to their standards. *Burned Gums* (a title that alludes to brujism or unconscious teeth grinding) narrates the misadventures of Dog Hide, a zoomorphic creature that reputedly developed paws, fangs and fur after drawing so many canines. It is also the most hated being on earth, as it ushered in the end times. Now it must set out to find the Author, the only one who can rewrite this idiotic story and right its wrongs. In *Burned Gums* I try to talk about what I think becoming an adult entails, the obligations and social conventions we can't ignore if we hope to work as a society; it talks about instability, avoidance, the losses we must face and our terror of those losses. Basically, it's a full-blown temper tantrum, but it's also an ode to vitality, to the quest for passions worth venerating, passions we must fight for and keep alive in the here and now, a desire to embrace adversity,

accept the challenge of inventing our own standards, and so be prepared for whatever the future might bring.

This grant from Injuve gave me the gift of freedom: the freedom to dive headlong into the most ambitious work of my career to date. This project forced me to face all my demons as a creative person, to coexist with a long-term project and watch it evolve, to become more disciplined and perfect the juggling act of living, working to live and working for your own creation. It's a real dream come true, although I never expected it to happen so soon, and I certainly didn't expect it to come with the possibility of telling my own story. And that's something I genuinely cherish, because having the opportunity to say exactly what you want in your own voice is a privilege.

My next project will be another long comic, in this case titled *GUIDO*. I've been working on the story in different formats for more than five years, but after joining forces with my friend, the stellar professional scriptwriter Juan Alcudia, it will finally be published as the comic book it was always meant to be. *GUIDO* is about the dual reality experienced by the main character, a work of magical realism that lets us escape into a completely synaesthetic, dreamlike fantasy which addresses the themes of isolation, mental illness and rejection, but also imagination and its transformative, cathartic, therapeutic powers.

▲ Natalia Velarde. Extracto de página - Canto no1 de *Burned Gums*, 2022. Ilustración híbrida tradicional-digital.

Natalia Velarde

Valencia, Venezuela, 1994

Desde 2013 hasta 2016 se forma en Realización de Cine Digital en el estudio de interpretación y cinematografía Método Madrid. En 2014 realiza un Grado de Profesionalidad sobre Producto Gráfico y Diseño con el Grupo FEMXA. En 2018 se licencia en Bellas Artes en la Universidad Rey Juan Carlos y realiza cuatro meses de prácticas de maquetación editorial en Dibbuks Ediciones produciendo cinco títulos de *copyright*.

Participa en exposiciones individuales: *Naguará* (Casa de la Juventud de Alcalá de Henares, Madrid, 2021) y *Estudios y Fábulas* (Casa de la Juventud de San Fernando de Henares, Madrid, 2015), con la colaboración de Anim@rte. También lo hace en exposiciones colectivas como *Cómic24* (Instituto Cervantes, Bruselas, Bélgica, 2022), *Fama Fest* (La Casa Encendida, Madrid, 2022), 36 concurs de còmics "CIUTAT DE Cornellà" (Castell de Cornellà, Barcelona, 2020), Centro Cultural Montehermoso (Mazokalaris 2020, Victoria-Gasteiz, 2020), Espacio Laraña (EXFORMA, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2018), Galería Jorge Alcolea (Madrid, 2018), Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez, Madrid, 2018 y 2017), Bodegas Xelavid (Madrid, 2017), Sala Palmeras (Fuenlabrada, Madrid, 2016 y 2017), Galería Liebre (Madrid, 2015), Galería la

Lisa (Albacete, 2014).

Galardonada con el segundo lugar del 36o Concurso de Cómics "Ciudad de Cornellà" (2020), Primer premio del Salón Internacional de Cómics de San Sebastián (2019), Finalista en la categoría de cómic en los premios AMIP (2021) y durante el período de instituto fue cinco años consecutivos primer premio del Concurso de Cómics en el IES Príncipe Felipe (2008-2013).

Colabora en publicaciones como *La Gran Belleza* (no12, 13 y 14), *Malfario* (vol.3, 4 y 5), *SuperSuspense* (2021), *Cosas con Arroz* (no2) y ha publicado bajo su sello de autoedición Tarde y Triste Ediciones los siguientes títulos: *En cucha ardiendo se duerme a ratos* (2022), *Seengawayani* (2021), *Naguará* (2020 y 2021), *Luperca-lia* (2020), *De mayor Dibujante* (2020), *La vaina morena* (2019), *Porque tengo que escribir una historia de conejos* (2018), Así como también ha dirigido proyectos editoriales para la fundación Plena Inclusión Madrid, *Si me siento bien, ¿por qué no?* (vol. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2022).

Contacto
nataliavelarde7.wixsite.com/g-a-l-e-r-i-a
IG: @nix.conbotas
TW: @nix98conbotas

SIQI LUIS YANG

Amorcito

▲ VVAA. *Amorcito 1, 2, 3* Risografía sobre papel. 125×176 mm.
Foto Siqi Luis Yang.

AMORCITO

Proyecto editorial de cómic/manga sobre el amor

▲
Núria Martínez, Ganmu, Simão Simões, Alberto Rivera, Ana Macã, Boilingman, Luis Yang, Eun Hee. *Amorcito 3*, 2022.
Risografía sobre papel.
125 x 176 mm.

▲
Penpoint, María Medem, Jiaxi Wei, Mrotisky, Léa Murwicz, Luis Yang, Cynthia Alfonso, Plastiboo. *Amorcito 2*, 2022.
Risografía sobre papel.
125 x 176 mm.

Amorcito es un proyecto que realicé anteriormente a la solicitud de las Ayudas Injuve para la Creación Joven. En él busco juntar diversos autores cuyo trabajo está influenciado bajo el paraguas del manga *shoujo/josei*, cómics creados para la demografía femenina y a partir de este enfoque crear nuevas historias reflexivas sobre el amor en todos sus aspectos.

La extensión del proyecto y su proyección era de una escala más pequeña y gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven he podido quitar algunas restricciones que tenía el primer número cuando lo realicé por cuenta propia. A su vez, la idea es organizar una revista con periodicidad que seguirá adelante autofinanciándose, aún incluso concluida la producción gracias a las ayudas.

Actualmente estoy trabajando en un cómic en gallego titulado *O bico da serea*, ya que he resultado ganador junto a Uxía Larrosa, guionista del proyecto, de los premios Castelao de cómic de Galicia. Mientras tanto sigo coordinando los números de *Amorcito* para acabar la producción del

mismo y también estoy desarrollando más proyectos de autoedición personales.

Al realizar la difusión de los primeros dos números de *Amorcito* he sido contactado por Ediciones Hungría y la galería La Chispita para realizar una residencia artística en la ciudad de México durante 2023. Ahora mismo estoy dilucidando qué proyecto artístico desarrollar durante mi estancia ahí.

AMORCITO [LOVEY] Comic/manga publishing project about love

Amorcito [Lovey] is a project I created before applying for an Injuve Creative Youth Grant. My goal was to unite different authors whose work is influenced by *shoujo/josei* manga, comics written for a predominantly female readership, and come

up with new, thought-provoking stories about love in all its myriad aspects.

The scope and reach of the project were originally quite small, but the Injuve Creative Youth Grants allowed me to overcome some of the limitations I faced when creating the first issue on my own. The ultimate goal is for *Amorcito* to become a periodical magazine that will be financially self-sustaining once the grant funds run out.

I am currently working on a comic in the Galician language called *O bico da serea*, as the scriptwriter, Uxía Larrosa, and I won the Castelao Comic Prize in Galicia. Meanwhile, I am continuing to coordinate production of new issues of *Amorcito* and pursuing other personal self-publishing projects.

After releasing the first two issues of *Amorcito*, I was contacted by Ediciones Hungría and the gallery La Chispita, who offered me an artistic residency in Mexico City in 2023. Right now, I am trying to decide what art project to develop during my time there.

Luis Yang
Madrid, 1993

En 2015 se gradúa en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, en 2016 acaba un Máster en Diseño e Ilustración en la misma y en 2017 complementa su formación con un máster en producción de Obra Gráfica en la Fundación CIEC en Betanzos.

Durante la carrera e incluso antes de la misma siempre ha sentido interés en la autoedición y en sus posibilidades fuera del circuito editorial. En la carrera, junto a otros compañeros de la facultad, crean la revista *Nimio* que recibió el premio al Mejor Fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona de 2016. Ha publicado sus historietas en diversas publicaciones nacionales como *Hoodoo Voodoo* (Fosfatina, 2016), *Nimio Fantasía Final* (La Cúpula Editorial, 2017) o *Licor Café* (Demo Editorial, 2017), e internacionales como *š! #25 'Gaijin Mangaka' /*

KUŠ! (Letonia, 2016), *Klub zin #2*, (Letonia, 2017), *Dekoboko #3*, (Japón, 2020) o *Ex Mag #2*, Peow Studio (Suecia, 2020) que fue nominado a los Eisner. Su última obra publicada es *Mudanza* (Shortbox, Reino Unido, 2021).

El trabajo de *Nimio* y sus distintos números fueron expuestos en la exposición Fanzination! IVAM (Valencia, 2017).

Reside una temporada en la Maison des Auteurs en Angoulême, (Francia, 2020) donde desarrolló un cómic personal que sigue desarrollando y a su vez durante la estancia dirigió y animó el videoclip *When I Grow Up de Yaeji* (XL Recordings, 2020).

Contacto
IG: @suscrofad

PERLA ZÚÑIGA

El hechizo del viejecito

▲ Perla Zúñiga, JOVENDELAPERLA y Berenice, fotograma. 2021.
Foto: Río Molinengo.

EL HECHIZO DEL VIEJECITO

Recital sobre los espacios de éxtasis

El proyecto que realicé para las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Artes Escénicas en su línea movilidad de creadores se titulaba *El hechizo del viejecito*, y consistía en un recital concierto donde mezcló mi poesía con la música electrónica de la productora Vera Amores.

El proyecto lo comenzamos en 2020, con la intención de investigar los espacios alternativos que se generan cuando estás cerca de la muerte o cuando ingieres cierto tipo de sustancias. Espacios que rondan el éxtasis y en los cuales el lenguaje y los sentidos mutan, adquiriendo otras dimensiones, ecos y presencias.

Encontramos en la poesía, la música electrónica experimental y la *performance* una fuerte similitud al lenguaje generado en dichos espacios. Estas tres disciplinas no están sujetas a una lógica dominante y la unión de las tres nos proporcionaba cierta libertad a la hora de probar, juntar, empastar y distorsionar.

En el verano de 2021, me detectan un grave problema de salud que entorpece el transcurso del proyecto y nuestra rutina de trabajo. La enfermedad nos obligó a replantearnos el proyecto, su forma y las maneras de materializarlo. Para nosotras, cada actuación se había convertido en una nueva posibilidad, al igual que cada espacio, dando igual que fuera un centro de arte, un club o una galería, el directo era nuestro método de trabajo e investigación. Las Ayudas Injuve para la Creación Joven nos habilitaron económicamente poder hacer una residencia artística en Barcelona. La residencia tuvo lugar justo después de mi problema de salud, por lo que nos ayudó a reencontrarnos con el proyecto y empezar a darle nueva forma. Sentíamos

que el proyecto también había sufrido la misma enfermedad, y como yo, estaba en un proceso de curación.

Durante la residencia pudimos convivir y trabajar con los nuevos poemas que había escrito durante el tratamiento de quimioterapia y al trabajar con lo nuevo, nos dimos cuenta que *El Hechizo del Viejecito* había llegado a su fin y la actuación a realizar en Injuve iba a ser la despedida del proyecto. Necesitábamos cerrar una etapa para poder ponernos a trabajar en lo nuevo que estábamos creando.

En 2023 tenemos previsto el lanzamiento de nuestro EP que irá acompañado de dos videoclips. Y, durante ese año, queremos ir trabajando la puesta en escena del EP un nuevo recital que contará con un show de luces.

EL HECHIZO DEL VIEJECITO [THE LITTLE OLD MAN'S SPELL] *Recital about spaces of ecstasy*

The project I realised for the Injuve Creative Youth Grants in the Performing Arts Mobility category, titled *El hechizo del viejecito* [The Little Old Man's Spell], is a recital/concert where I mix my poetry with the electronic music of producer Vera Amores.

We started the project in 2020 with the aim of investigating the alternate spaces that appear when you are close to death or ingest certain substances, spaces that flirt with ecstasy, where language and meanings

mutate, acquiring other dimensions, echoes and presences.

In poetry, experimental electronic music and performance, we see a strong similarity to the language generated in such spaces. These three disciplines do not follow a dominant logic, and the combination of the three gave us a certain freedom to experiment, combine, encrust and distort.

In the summer of 2021, I was diagnosed with a serious health condition that disrupted our working routine and the evolution of the project. My illness forced us to rethink its format and materialisation. For us, every live performance had become a new possibility, and the same was true of every venue, whether it was an art centre, a club or a gallery: we did all our work and research before an audience.

The Injuve Creative Youth Grants financed an artistic residency in Barcelona. That residency took place immediately after my illness, so it helped us to reconnect with the project and begin to reshape it. We felt like the project had also become sick and, like me, was in the process of healing.

During the residency we were able to live and work with the new poems I had written during chemotherapy, and as we got into that new material, we realised that *El hechizo del viejecito* had come to an end and the Injuve performance would be the project's farewell. We needed that closure, concluding one stage so that we could move on to the next creative endeavour.

In 2023 we plan to release an EP that will be accompanied by two music videos. We also want to prepare a new recital/concert, complete with a light show, for the live presentation of our EP.

▲ Perla Zúñiga, JOVENDELAPERLA y Berenice, fotograma. 2021.
Foto: Río Molinengo.

Perla Zúñiga

Madrid, 1996

Perla Zúñiga es artista, poeta y DJ (JOVENDE-LAPERLA). Su trabajo principalmente se basa en la poesía, una poesía que transita por la musicalidad, lo gráfico y lo performativo. Desde 2016 convive con la enfermedad y trabaja con sus derivas, narrativas y metáforas.

Junto a Vera Amores es cofundadora del colectivo y sello queer de música electrónica Culpa, y juntas realizan *El Hechizo del viejecito*, un recital pirotécnico sonoro que se estrenó en el ciclo *Poem Room* de Conde Duque (Madrid, 2020) y ha podido verse en distintos clubes e instituciones como: Boiler Room (Barcelona, 2021) o Gasworks (Londres, Reino Unido, 2021).

En 2019 realiza su primera exposición individual *Tranquila no vas a poder describir en este momento este momento en el espacio* (Yaby, 2019)

y actualmente está preparando su segunda exposición, que tendrá lugar en el espacio Cordova (Barcelona, 2023). También, ha participado en proyectos expositivos como el festival *FAP-TEK* (Montevideo, Uruguay, 2021), *pen pressure; a show of poetry fantasy and faith* comisariado por Yaby en Haus Wien (Viena, Austria, 2020) o el festival *Gelatina* de La Casa Encendida (Madrid, 2020), entre otros.

Recientemente, su poesía ha sido publicada en *Ritual de amor*, una antología compilada por Cecilia Pavón y va a formar parte del equipo docente del programa de estudios Articulacions del IVAM en colaboración con la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València.

Contacto
IG: @jovendelaperla / @culpaxculpaxculpa

