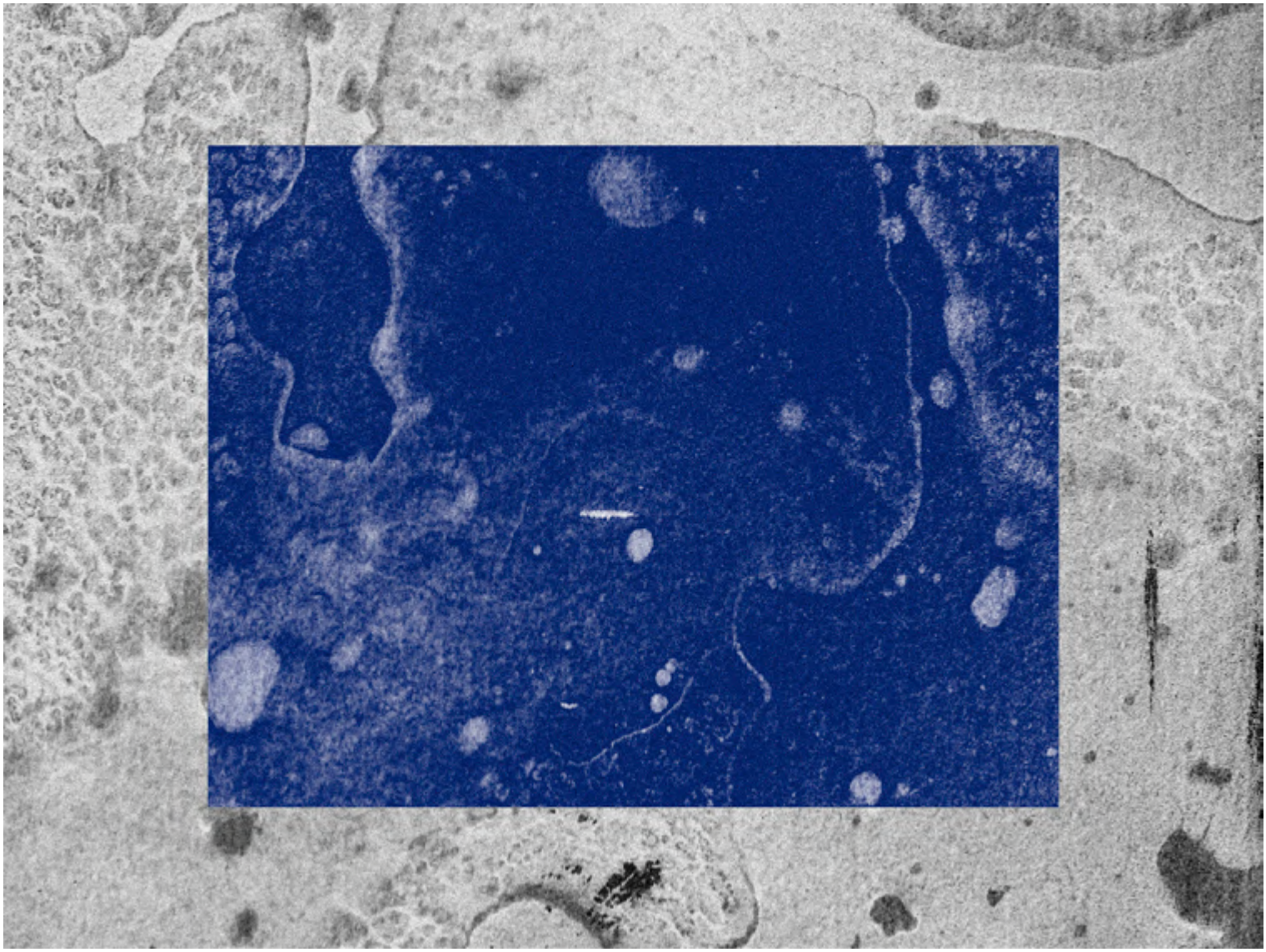
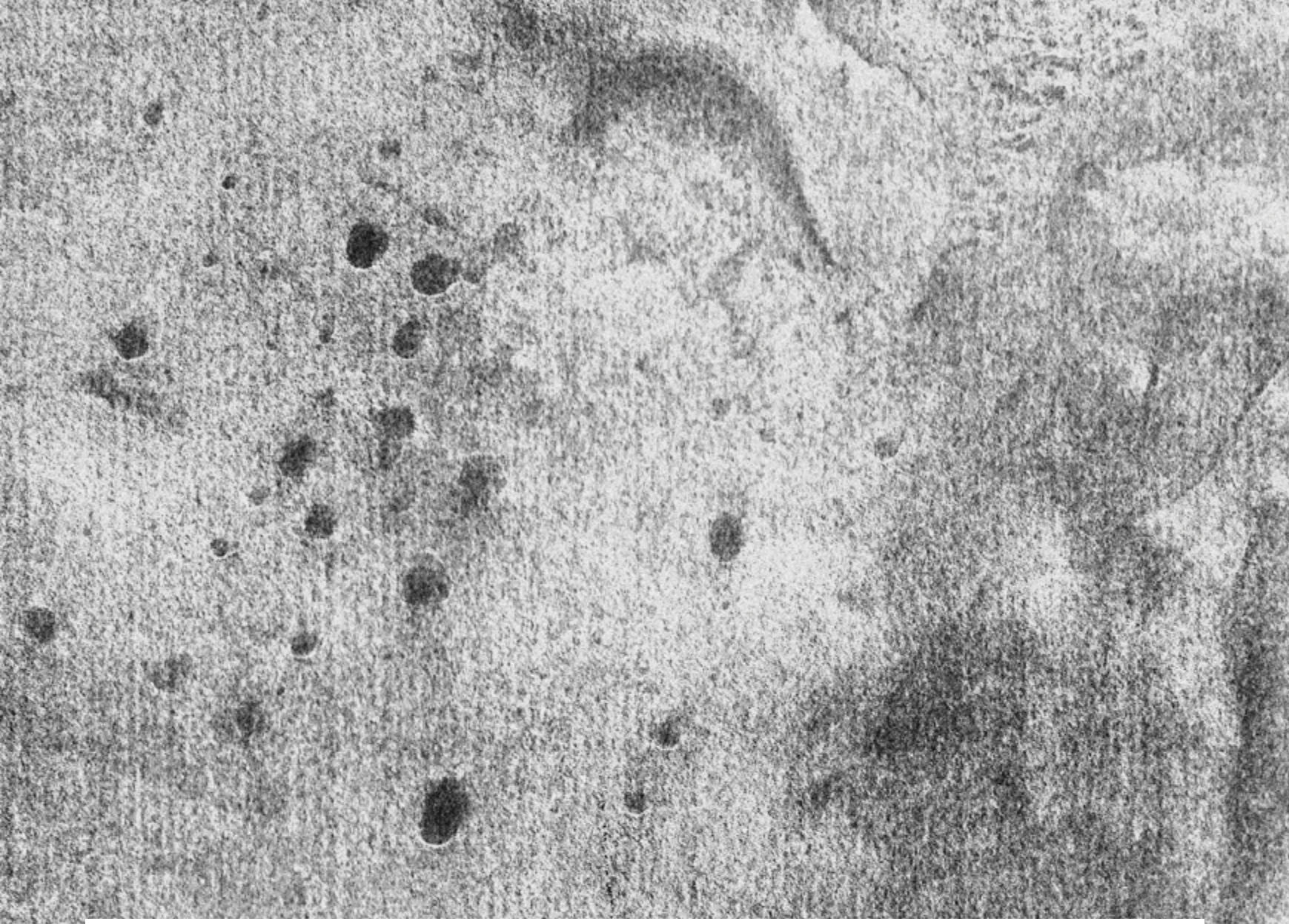
AYUDAS **INJUVE** PARA **LA CREACIÓN** JOVEN **2022**



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA
injuve



Directora General del
Instituto de la Juventud
Margarita Guerrero Calderón

Directora de la División
de Programas
Tania Minguela Álvaro

Jefa de Área de Creación
Lorena García García

Jefa del Servicio de Creación
Natalia del Río López

Coordinación Editorial
y Edición de Textos en Castellano
Irene D. Castellanos

Traducción
Deirdre B. Jerry
Traducciones para las artes

Maquetación y Cianotipias
Maquinista

Impresión
Ediciones Doce Calles S. L.

NIPO EN PAPEL: 130230237
NIPO ONLINE: 130230242
DEPÓSITO LEGAL: M-33101-2023

© de los textos e imágenes: sus autores/as

AYUDAS **INJUVE** PARA **LA CREACIÓN** JOVEN **2022**

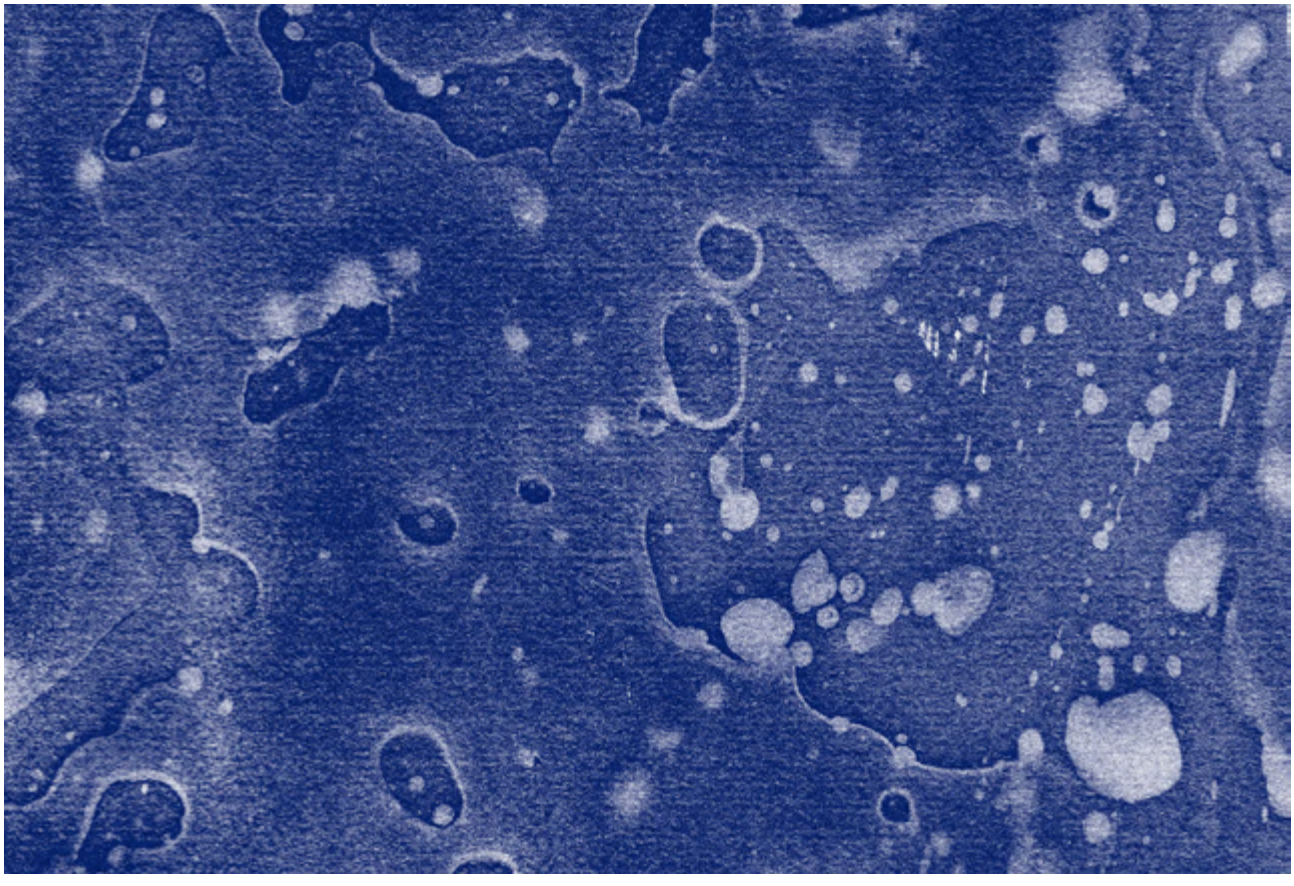
ÍNDICE

Presentación

6 Directora General del Instituto de la Juventud

Ayudas Injuve para la Creación Joven

11 Agrupación Anfivia
15 Ben Attia
19 Carmen B. Mikelarena
23 Brillo Editorial
27 Tomás Cabané
31 Élan d'Orphium
35 Ana F. Melero
39 Ana Micaela Fernández Martín
43 Iria Folgado
47 Marta Galindo García
51 Nerea Gracia Morán
55 Sara Guerrero Alfaro
59 Rafael Guijarro
63 Irati Inoriza
67 Jorge Isla
71 Nico Jongen
75 Gala Kossakowski Baladrón
79 Kylu Te Quiero
83 Julia Lago
87 Tamara Katrina Lloyd-Cox
91 Víctor Longás
95 Fernando López
99 Daniel Maciá Pérez
103 Ali A Maderuelo y Julia Castelló
107 Lucas Marcos Barquilla
111 Patricia Medina Jiménez
115 Miradasvacas
119 Alsira Monforte Baz
123 Cristina Neira i Aparicio
127 Panmios y Chica Navaja
131 Mireia Pérez Rodríguez
135 Sergio R. Suárez
139 Mar Reykjavik
143 María Ruiz Luque
147 Paula Serrano Llorca
151 Checho Tamayo
155 Laura Van Severen
159 Marcia Vázquez
163 Ana Vázquez Gorostizu
167 Berta Vicente Salas



Las Ayudas Injuve para la Creación Joven celebran su novena edición en esta convocatoria 2022/2023. Desde que comenzaron, más de trescientos proyectos de artes visuales, escénicas, cómic e ilustración, diseño, literatura y música han recibido este impulso económico para realizarse y se ha invertido más de un millón de euros en el desarrollo de la creación emergente, la dinamización del sector cultural y el despegue de la carrera profesional de muchas y muchos jóvenes.

El Injuve profundiza en su compromiso con la creación joven, ampliando las líneas de actuación a las que se dirigen estas ayudas. En esta edición 2022/2023, se han seleccionado cuarenta y tres proyectos, entre los que destacan los que inauguran la línea de investigación, un avance más en el apoyo al tejido cultural emergente. Los proyectos de Sara Guerrero en literatura, Mar Gutiérrez en artes visuales, María Ruiz en artes escénicas y Ana Vázquez Gorostizu en música son los primeros a los que se les conceden las ayudas para empezar a conceptualizar sus creaciones.

En la línea de movilidad, han sido beneficiarias las siguientes personas: Pablo Mirón y Juan Vacas como componentes de Miradasvacas, María Alsira Monforte, Mireia Pérez Rodríguez, Irati Inoriza, Checho Tamayo y Marcia Vázquez, quienes han financiado sus exploraciones gracias al apoyo del Injuve en lugares dispares, desde Costa Rica hasta Ghana, para conocer y descubrir contextos culturales a partir de los cuales diseñar sus propias propuestas.

También a lo largo de este año han producido sus proyectos Andrea Abellos y Andrea Navacerrada como componentes de la Agrupación Anfivia; Óscar Arenas y Paola Garrido como Panmios y Chica Navaja; David Azorín, Lucía Nadal, Ainara Navarro y Sergio Rico, miembros de la agrupación Kylu Te Quiero; Carmen B. Mikelarena; Ana F. Melero con Luna Sánchez; Iria Folgado; Marta Galindo; Élan d'Orphium (Pablo García); Nerea Gracia; Jorge Isla; Nico Jongen; Gala Kossakovski; Daniel Maciá; Lucas Marcos; Cristina Neira; Sergio R. Suárez; Tomás Cabané; Paula Serrano; Laura Van Severen; y Berta Vicente.

Desgarradura, formada por Víctor Longás y Lucas Ares, inauguró *El Poder: Live-theater der spanischen Prostituierten* en la Sala Amadís, una exposición e instalación que se activó todos los viernes durante dos meses. Del mismo modo, *Crisálida*, de Patricia Medina, el segundo proyecto beneficiario de comisariado de la sala también en la disciplina de Artes Escénicas, se exhibió y activó cada viernes durante dos meses, demostrando la versatilidad de este espacio cultural como recurso para el fomento de la creación joven.

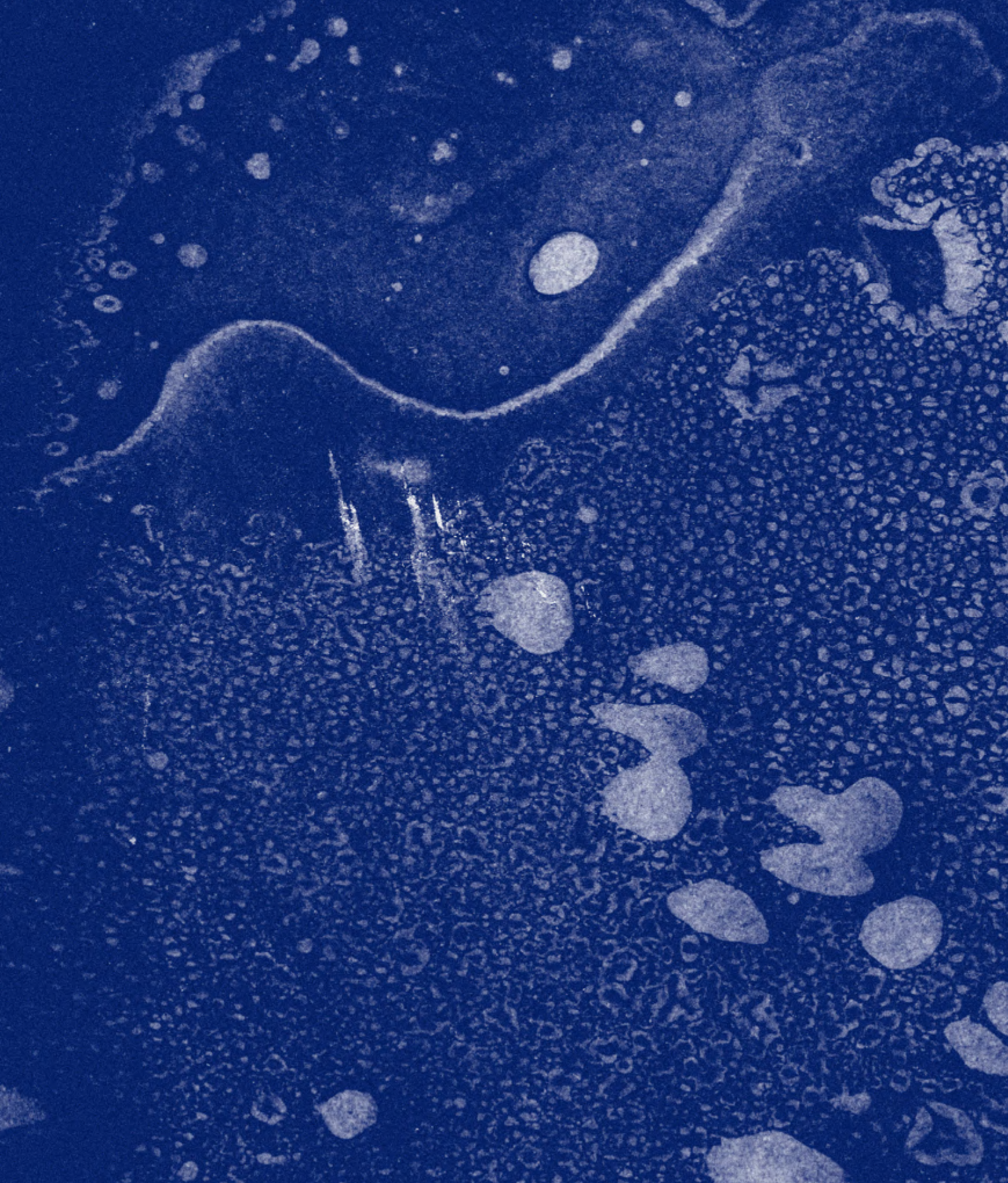
Terminan esta colección los nueve proyectos de emprendimiento dirigidos por Rocío Agudo y Miguel Alejos, componentes de la agrupación Brillo Editorial; Ali A Maderuelo y Julia Castelló, del espacio A10; Ben Attia (Ahmed Benattia); Rafael Guijarro; Julia Lago; Tamara Katrina Lloyd-Cox; y Fernando López Rodríguez.

Agradecemos su participación a las personas que formaron parte de los jurados que seleccionaron estos cuarenta y tres proyectos entre las casi trescientas solicitudes: Soledad Gutiérrez y Blanca del Río en artes visuales; Silvia Fernández Palomar en diseño; Vicent Fibla en música; Lorenzo Papagallo y Begoña Hernández Jiménez en artes escénicas; Carlos Copertone en literatura; y Gerardo Vilches en cómic.

Asimismo, agradecemos a las instituciones que han colaborado para estrenar algunos de estos proyectos, entre los que destaca la celebración en La Casa Encendida de las IX Jornadas Escénicas Injuve.

Este catálogo es un recopilatorio de la apuesta que hace el Injuve por la creación emergente, como obligación de facilitar a estas y estos jóvenes creadores el desarrollo de su carrera profesional en el sector cultural.

Margarita Guerrero Calderón
Directora General del Instituto de la Juventud



PROYECTOS

COMISARIADO SALA AMADÍS
Víctor Longás
Patricia Medina Jiménez

EMPRENDIMIENTO
Ben Attia
Brillo Editorial
Rafael Guijarro
Julia Lago
Tamara Katrina Lloyd-Cox
Fernando López
Ali A Maderuelo y Julia Castelló

INVESTIGACIÓN
Sara Guerrero Alfaro
Mar Reykjavik
María Ruiz Luque
Ana Vázquez Gorostizu

MOVILIDAD
Irati Inoriza
Miradasvacas
Alsira Monforte Baz
Mireia Pérez Rodríguez
Checho Tamayo
Marcia Vázquez

PRODUCCIÓN DE OBRA
Agrupación Anfivia
Carmen B. Mikelarena
Tomás Cabané
Élan d'Orphium
Ana F. Melero
Ana Micaela Fernández Martín
Iria Folgado
Marta Galindo García
Nerea Gracia Morán
Jorge Isla
Nico Jongen
Gala Kossakowski Baladrón
Kylu Te Quiero
Daniel Maciá Pérez
Lucas Marcos Barquilla
Cristina Neira i Aparicio
Panmios y Chica Navaja
Sergio R. Suárez
Paula Serrano Llorca
Laura Van Severen
Berta Vicente Salas

AGRUPACIÓN ANFIVIA

Habitáculo

▲
Agrupación Anfivia. *Habitáculo*, 2023
Prototipo de videojuego 3D

HABITÁCULO

Proyecto tecnoliterario de experimentación artística

Habitáculo es un proyecto de experimentación artística concebido desde una estética híbrida, expandida e intermedia. El entorno virtual que nuestro proyecto propone lo empezamos a pensar hace tres años, a partir de preguntas compartidas en torno a un imaginado *libro por venir*, a la expresión de la cotidianidad en su relación con lo tecnológico y a las condiciones de lectura —pero también de proceso creativo— que despliega el entorno tecnosocial que habitamos. A lo largo de este año, en el que gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven el proyecto ha logrado materializarse como espacio virtual, *Habitáculo* ha ido emergiendo y transformándose, incluso para nosotras, apareciendo cada vez como nuevo, abierto e imprevisible a raíz de su naturaleza colaborativa y experimental. Por este hacer de la mano con otrxs, el proceso de construcción de *Habitáculo*, tanto en su fase técnica como artística, ha implicado asumir un riesgo estético. Como toda antología, ha terminado adquiriendo su forma final a través de los textos de sus participantes, reconfigurando de manera mucho más compleja nuestro diseño inicial. Finalmente, ha acabado por ser una antología híbrida y tridimensional de textualidades no convencionales que emborronan las fronteras entre géneros literarios y artes. Pero *Habitáculo* también es un videojuego y una forma de mediación —editorial, espacial y participativa— o un libro *pop-up*, un museo, un desván, un santuario.

Con este proyecto hemos tratado de generar una experiencia de juego y lectura diferente, interseccionando los modos de hacer, de contemplación e interacción de las formas del videojuego y la literatura llamada experimental o de difícil clasificación en un género literario u otro. Este espacio sagrado y profano se construye de imágenes que pueden leerse y tocarse, es un refugio de objetos extraños y dispares, en ocasiones sobredimensionados, que apelan directamente al lector y manifiestan necesitar de su lectura para cumplir su función. La elección de lxs artistas evidencia esta disparidad que, sin embargo, genera un *collage* coherente sobre afectos y virtualidad, donde la habitación termina por ser un personaje del que se puede imaginar una historia. Por ello, en un deseo de hacer desaparecer la firma como premisa de lectura, la autoría de cada objeto solo se desvela en los créditos finales, cediendo el protagonismo a la experiencia de juego en sí. En *Habitáculo*, los productores del texto y el sentido son los propios objetos, la propia habitación sin firma por donde nuestro avatar se mueve para aprenderla de memoria, para conservar cada texto en el inventario —como las piezas parlantes de un puzle— y encontrar así, quizá, una llave para salir de la habitación o para siempre poder volver.

Las Ayudas Injuve han llegado en un momento clave de crecimiento del proyecto. El prototipo jugable de *Habitáculo* estará finalizado en el primer trimestre de 2024 y, aunque seguiremos buscando financiación para futuras versiones —para añadir mayor interactividad en la lectura de textos, así como animaciones y cinemáticas, y más objetos—, pretendemos exponer el prototipo en forma de instalación y/o sesiones de juego y lectura presenciales a lo largo de este año. Lo haremos con la idea de evitar caer en otro dogmatismo: lo virtual como único escenario futuro de los intercambios culturales.

De manera paralela, como Agrupación Anfivia, seguiremos buscando financiación para otros proyectos expandidos que aúnan nuestros ámbitos de investigación y práctica artística.

HABITÁCULO [CHAMBER]

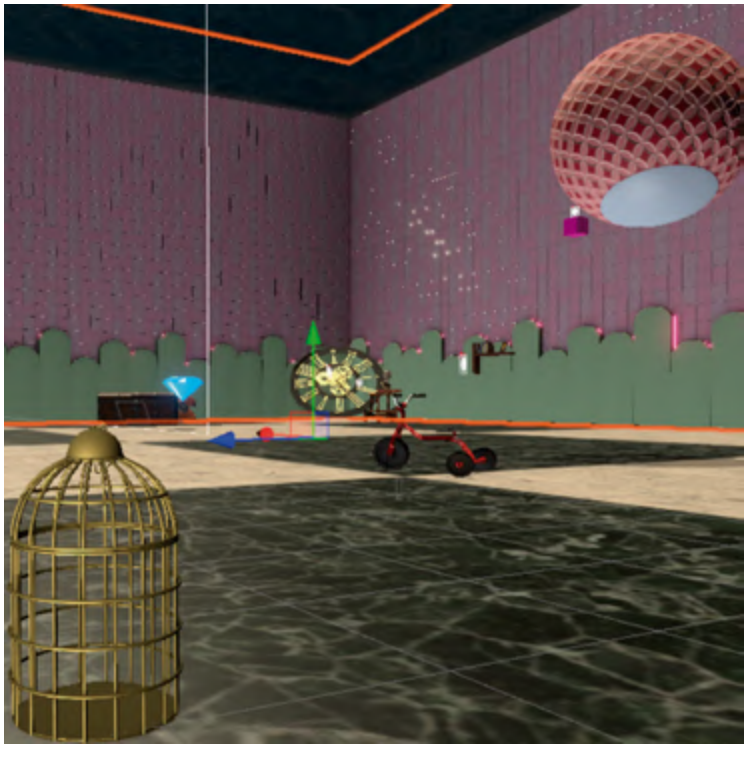
Habitáculo is an artistic experimentation project informed by a hybrid, expanded, intermediate aesthetic. We began to envision the virtual setting proposed in our project three years ago, in response to shared questions about an imagined book to come, about the expression of the quotidian in relation to technology, and about the conditions of reading (and of the creative process) deployed in the techno-social world we inhabit. Over the past year, in which the Injuve Creative Youth Grants allowed us to materialise the project as a virtual space, *Habitáculo*

has gradually taken shape and changed in ways that surprised even us, constantly appearing as something new, open and unpredictable thanks to its collaborative, experimental nature. We took an aesthetic risk by choosing to work hand-in-hand with others on the construction of *Habitáculo*, in both the technological and artistic phases. Like all compilations, its final form was determined by the texts of its contributors, which often made our initial design far more complex. Ultimately, it ended up being a hybrid, three-dimensional anthology of unconventional textualities that blur the boundaries between literary genres and arts. But *Habitáculo* is also a video game and a form of editorial, spatial, participatory mediation, a pop-up book, a museum, an attic, a shrine.

Our goal with this project was to generate a different kind of playing and reading experience by merging the ways of doing, seeing and interacting with forms in video games and in "experimental" or "genre-defying" literature. This sacred and secular space is made of images that can be read and touched; it is a sanctuary of foreign, disparate and occasionally oversize objects that appeal directly to readers and apparently need to be read in order to fulfil their purpose. The choice of artists illustrates this disparity, which nevertheless generates a coherent collage about emotions and virtuality in which the room itself ends up being a character with an imaginable back story. Therefore, motivated by a desire to eliminate authorship as a reading premise, the creator of each object is only revealed in the end credits, letting the actual playing experience be the centre of attention. In *Habitáculo*, text and meaning are produced by the objects themselves, by the unattributed room through which our avatar moves in order to memorise it, add each text to the inventory (like talking puzzle pieces) and so, perhaps, find a key that will let it escape from or always be able to return to the chamber.

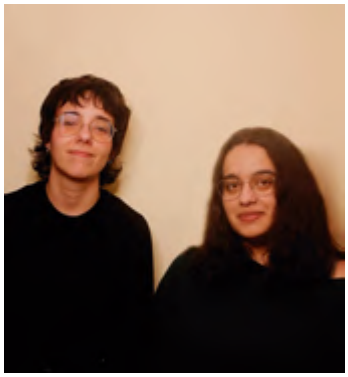
The Injuve Grants came at a critical juncture in the project's evolution. The playable prototype of *Habitáculo* will be completed in the first quarter of 2024, and although we will continue to seek financing for future versions (with more interactive text readings, animations and cinematic effects, and additional objects), we plan to exhibit the prototype as an installation and/or in live playing and reading sessions throughout this year. We want to do this to avoid another dogmatism: the virtual world as the only conceivable future setting of cultural interactions.

Meanwhile, as Agrupación Anfivia, we will continue to seek funding for other expanded projects that combine artistic research and practice.



▲
Agrupación Anfivia. *Habitáculo*, 2023
Prototipo de videojuego 3D

▲
Agrupación Anfivia. *Habitáculo*, 2023
Prototipo de videojuego 3D



Agrupación Anfivia

Andrea Abello
Mieres, Asturias, 1997

Andrea Navacerrada
Madrid, 1997

Agrupación Anfivia se conforma para el desarrollo y diseño de *Habitáculo*, su primer proyecto tecnoliterario. Andrea Abello y Andrea Navacerrada se conocieron en sus años de universidad, compartiendo las aulas de grado y del máster en Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid. Allí empezaron a pensar en común en torno al lenguaje y la virtualidad. En el año de la pandemia, *Habitáculo*, que era una idea aún en desarrollo, quedó finalista en el III Programa de Ayudas a la Innovación del Desarrollo de la AEVI —Asociación Española de Videojuegos—. En 2023 presentaron los resultados de la fase de investigación y diseño creativo de *Habitáculo* en la sección Poetas en red del XXIII Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, celebrada en la Universidad de Graz en febrero. Tras ser beneficiarias de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023, *Habitáculo* es ya un prototipo jugable que, por su naturaleza experimental, está y seguirá en proceso de itinerancia y continuidad.

Contacto
IG: @habitaculo2023
habitaculo2023@gmail.com

Foto: Luján Sánchez García-Largo

BEN ATTIA

Box Levante – Centro escénico del Estrecho

▲
Un momento de la residencia de Victoria Aime y Carlos Pulpón
Foto: Borja López

BOX LEVANTE

Centro de residencias para artistas de escénicas contemporáneas

El proyecto que han apoyado las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023 ha sido la programación, durante un año, de una serie de residencias, talleres y exhibición de trabajos de artistas nacionales e internacionales. Durante este año, hemos organizado un total de seis residencias, dos talleres y más de una quincena de creaciones. Entre las residencias, cabe destacar la de Victoria Aime y Carlos Pulpón, gracias a la que pudieron terminar su último trabajo, *PPPP*, que más tarde estrenaron en Surge 2023; y la del colectivo marroquí TURBA, que siguió trabajando en su proyecto *ghir wahed*. En cuanto a las piezas programadas, contamos con artistas de la talla de Luz Arcas y su compañía La Phármaco, con el trabajo *Todas las santas*, una producción hispano-salvadoreña; o *MEMO*, de la compañía Teatro Ensalle de Vigo.

A su vez, y gracias a un acuerdo suscrito en 2022 con la dirección del FIT de Cádiz, el espacio de Box Levante se constituyó como antena de dicho festival para la edición de 2023, acogiendo, por un lado, una residencia de la compañía mexicana Teatro Ojo, que desarrolló la pieza *Latente* —mostrada en esta edición—; y, por otro lado, el estreno de *Opus 1*, una creación de larga duración producida por el propio Box Levante.

Gracias a esta ayuda hemos podido dar un impulso muy importante al proyecto del Centro escénico del Estrecho, generando oportunidades valiosísimas para artistas incipientes, al mismo tiempo que hemos invitado a artistas consagrados, ofreciendo una programación de calidad al público de Algeciras y el resto del Campo de Gibraltar. Todo esto nos ha permitido avanzar en nuestros principales objetivos: a nivel local, desarrollar el tejido cultural y, más concretamente, el de las artes escénicas contemporáneas en la comarca del Campo de Gibraltar; a nivel profesional, erigirnos como un espacio de investigación y de convergencia de proyectos a escala regional, con un pie en Europa y otro en el Norte de África.

Todo el esfuerzo y el sacrificio se ven recompensados con creces por el apoyo recibido entre el público de la Comarca, que acude fielmente, aunque en número reducido, a nuestras diversas invitaciones. Podemos además afirmar, sin faltar a la verdad, que nuestro trabajo durante este año ha ensanchado el interés de nuestro público, generando un nuevo apetito por propuestas cada vez más arriesgadas. Nuestro interés es seguir por esta senda, buscando ampliar nuestro público al tiempo que creamos las mejores condiciones para los artistas que acogemos.

Por tanto, pretendemos seguir haciendo crecer este proyecto. Continuaremos sin descanso programando residencias y exhibición de trabajos de artistas, con el foco puesto en el largo plazo, en los proyectos de cocción lenta que generan lazos fuertes y ecosistemas ricos, avanzando firmes, pero al ritmo que nos permitan los escasos recursos con los que contamos.

Gracias a todo el equipo del Injuve y, en especial, al programa de Artes Escénicas por ayudarnos a empezar.

BOX LEVANTE – CENTRO ESCÉNICO DEL ESTRECHO
Residency centre for contemporary performing artists

The 2022/2023 Injuve Creative Youth Grants funded an entire year of residencies, workshops and presentations of works by Spanish and international artists. During that time, we hosted a total of six residencies, two workshops and more than fifteen creations. Our residents included Victoria Aime and Carlos Pulpón, who used their time with us to finish their latest piece, *PPPP*, subsequently premiered at Surge 2023; and the Moroccan collective TURBA, which continued to work on their project *ghir wahed*. As for our performance line-up, we welcomed artists of the calibre of Luz Arcas and her company La Phármaco, who presented the Spanish-Salvadoran production *Todas las santas*, and the Teatro Ensalle company from Vigo with *MEMO*.

Additionally, thanks to an agreement reached with FIT Cádiz in 2022, Box Levante became one of that theatre festival's associated venues in 2023, hosting a residency for Mexican company Teatro Ojo, who developed the piece *Latente* (presented at FIT 2023), and the premiere of *Opus 1*, a long-term creation produced by Box Levante.

This grant gave a major boost to the Centro escénico del Estrecho, creating invaluable opportunities for up-and-coming artists while also allowing us to bring established names and quality performances to the people of Algeciras and the surrounding area (Campo de Gibraltar). All this has brought us closer to achieving our two primary goals: on a local level, to enrich the cultural scene, and particularly the contemporary performing arts, in the Campo de Gibraltar region; and on a professional level, to establish ourselves

▲
Primer acto de *Opus 1*
Foto: Ramón Sánchez

▲
Un momento de la residencia de Teatro Ojo
Foto: Alonso Arrieta

as a regional hub of research and project convergence, with one foot in Europe and the other in North Africa.

All our efforts and sacrifice are amply rewarded by the warmth and support of the small yet loyal local audience who respond to our invitations. We can honestly say that our work over the past year has broadened the interests of our followers, giving them an appetite for increasingly bold proposals. We want to continue in this direction, winning new audiences while creating the best possible conditions for the artists we host.

Therefore, our intention is to keep this initiative going and growing. We will work tirelessly to organise residencies and presentations of creative pieces, with our sights set on the long term, prioritising "slow burn" projects that create strong bonds and rich ecosystems, always pressing onwards but at a pace commensurate with our limited resources.

Thanks to the entire team at Injuve, and particularly in the Performing Arts programme, for helping us to get started.

Ben Attia

Granada, 1991

Director de escena, dramaturgo y gestor cultural. Con estudios en Filología Árabe por la Universidad de Granada y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ligado a la práctica teatral desde muy joven de la mano de varios maestros, especialmente, de Sara Molina.

Como director de escena, he dirigido más de una decena de trabajos de diverso formato, entre los que destaca *Alifato* (Surge, 2017). Como gestor cultural, soy fundador y principal promotor de Sostener lo que se cae, una plataforma para la recuperación del Gran Teatro Cervantes de Tánger; en 2018 y 2019 fui director del espacio Laboratorio inestable del Mohín, dedicado a la investigación de las prácticas escénicas y rituales del mundo musulmán; y desde 2022 soy fundador y director de Box Levante – Centro escénico del Estrecho, proyecto beneficiario de las Ayudas Injuve.

Contacto
IG: @boxlevante
ahbenattia@gmail.com

CARMEN B. MIKELARENA

Etileno

▲
Carmen B. Mikelarena. *Etileno*, 2022
Ilustración digital
29,7 × 42 cm

ETILENO

Proyecto de novela gráfica

Etileno es una novela gráfica que cuenta la historia de Catalina, una joven adicta al teléfono móvil y con problemas de procrastinación. En su búsqueda por desconectarse de la tecnología, se une a un grupo de apoyo llamado AMA —Adictos al Móvil Anónimos—. A medida que Catalina intenta dejar de usar el móvil, se enfrenta a obstáculos en su vida laboral, social y personal. El título, *Etileno*, hace referencia a la influencia que tenemos como sociedad en conjunto y a cómo nuestras compañías pueden afectar nuestra actitud y bienestar. La novela aborda los temas de la desintoxicación digital, el uso de tecnologías, el desgaste de las relaciones duraderas, la interacción humana, el deseo de ser reconocido y cómo inevitablemente nos vemos abocados a un tipo de conductas por el resto de la comunidad.

Etileno es un proyecto que surge de la necesidad de contar una historia de mayor complejidad y extensión que mis proyectos previos relacionados con el cómic y la ilustración. La novela gráfica me permite experimentar en términos narrativos y, a la vez, genera la oportunidad de contar una historia única y autoconclusiva. Se trata de un proyecto orgánico, que mezcla el humor, la melancolía y el hartazgo para introducirnos en el universo de su protagonista, una de las integrantes de la AMA con el sistema de toma de decisiones completamente atrofiado. Cata es una joven desempleada adicta al teléfono móvil con ansias de convertirse en una pintora reconocida, pero su procrastinación patológica le impide llevar a cabo cualquier proyecto. Como buena procrastinadora, sigue ciertos patrones: baja confianza en sí misma, energía nula y depresión. Un día, encuentra un panfleto que habla del grupo de apoyo AMA, al que decide acudir en un momento de bajón. Una vez integrada, Catalina iniciará progresivamente un proceso de evanescencia virtual. En esta marcha hacia la desvirtualización, se topará con los obstáculos que impone la vida contemporánea a aquellos que se confinan fuera de la *e-sfera*. En este cómic acompañamos a Cata en sus diversas recaídas. *Etileno* es un camino hacia la desconexión de las nuevas tecnologías, pero también de una sociedad que te impone su uso. El proyecto lo he realizado intercalando dibujo digital, dibujo a témpera y otras técnicas, como textiles y cerámica.

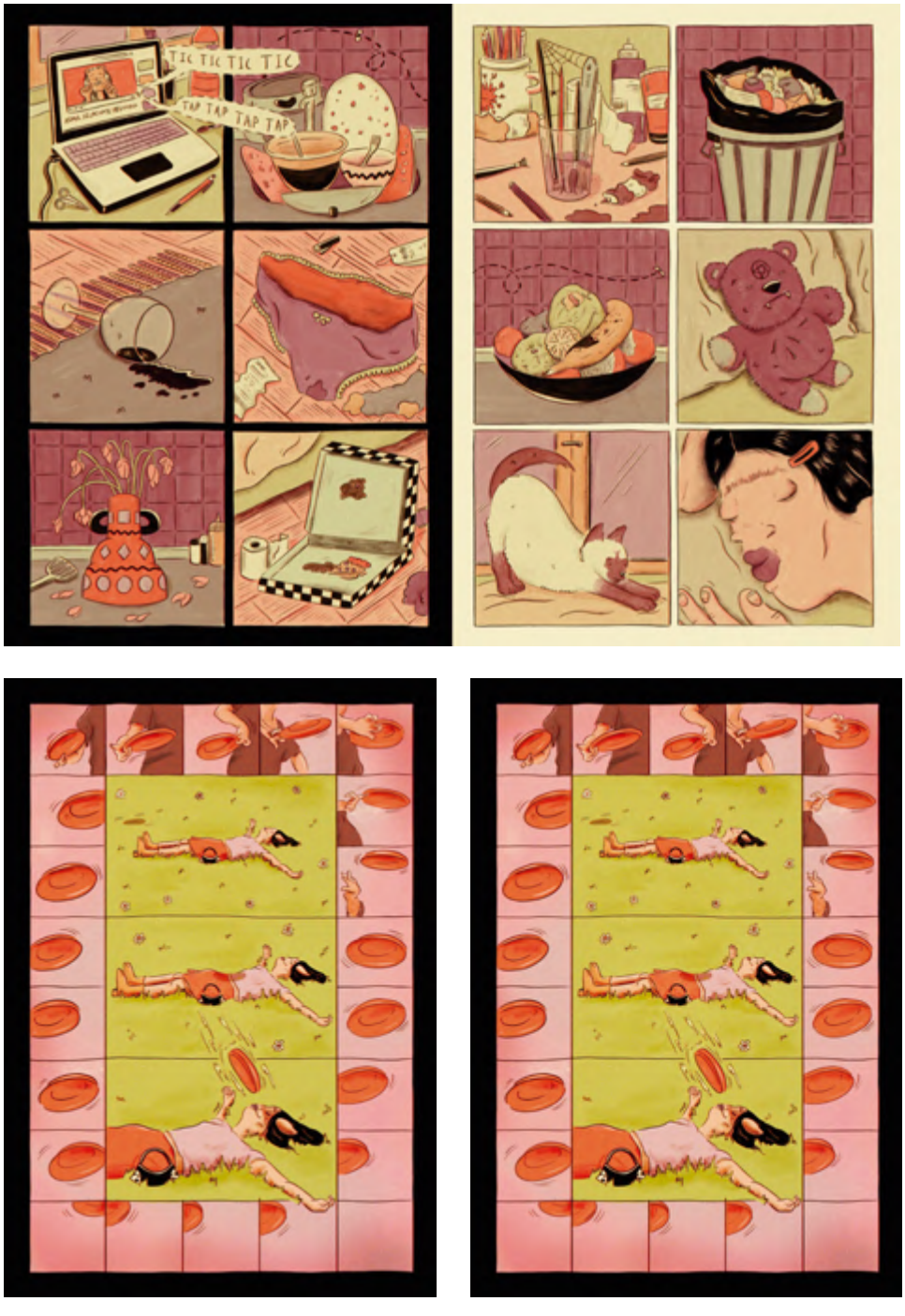
Actualmente, estoy realizando diferentes proyectos de ilustración relacionados con la industria musical y el mundo editorial, además de seguir con mi práctica de fanzines autoeditados, moviéndome por ferias de autoedición, ilustración y cómic independiente. También estoy llevando a cabo un proyecto de animación que me ha encargado una banda, lo cual me permite experimentar otra manera de narrar diferente al cómic, pero muy similar. Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me han permitido desarrollar un proyecto que llevaba dos años gestándose en mi cabeza, consiguiendo así materializarlo.

Durante 2024 quiero emprender un nuevo proyecto llamado *Criaturas divinas*, que aborda la representación de la mujer a través de la mitología. Será una instalación que mezclará el cómic, la cerámica y el arte textil. Me interesa mucho el dibujo como herramienta narrativa, pero me canso utilizando una sola técnica, por lo que me gusta combinar diferentes disciplinas.

ETILENO [ETHYLENE]
Graphic novel

Etileno is a graphic novel that tells the story of Catalina, a young woman with a phone addiction and chronic procrastination problems. In an effort to unplug from technology, she joins a support group called AMA, which stands for Adictos al Móvil Anónimos or Mobile Addicts Anonymous. As Catalina struggles to stay away from her mobile, she encounters obstacles in her professional, social and personal life. The title alludes to the influence we have as a society and how the company we keep can affect our attitude and wellbeing. The novel explores the themes of digital detox, the use of technology, the wear-and-tear of long-term relationships, human interaction, the desire for recognition, and how our community inexorably pushes us towards certain types of behaviour.

Etileno grew out of the need to tell a longer, more complex story than I had been able to tell in previous comic and illustration projects. The graphic novel lets me experiment in narrative terms while also giving me the chance to tell a unique standalone story. It is an organic project that uses a blend of humour, melancholy and weariness to draw us into the world of the main character, an AMA member with stunted decision-making abilities. Cata is an out-of-work young woman addicted to her phone who dreams of becoming a renowned painter but never manages to see any project through to completion due to her pathological procrastination. She has all the hallmarks of a textbook procrastinator: low self-confidence, zero energy and depression. One day she finds a pamphlet for the support group AMA and, feeling particularly low, decides to attend a meeting. Once she gets involved with the group, Catalina embarks on a process of virtual evanescence.



▲
Carmen B. Mikelarena. *Etileno*, 2022
Ilustración digital
29,7 × 42 cm

On this road to de-virtualisation, she must overcome the hurdles that contemporary life puts in the way of those who remove themselves from the e-sphere. The comic follows Cata as she repeatedly stumbles, falls and picks herself up again. *Etileno* is a journey to disconnection, not only from new technology but also from a society that forces us to use it. In this project, I alternated digital and tempera drawings with other media, including textiles and ceramics.

I am currently working on various illustration projects related to the music industry and the publishing world, while also continuing to publish my own fanzines and attend independent publishing, illustration and comic fairs. Additionally, I am developing an animation project commissioned by a band, which lets me try a narrative approach that is similar yet different to comics. The Injuve Creative Youth Grants allowed me to materialise an idea that I had spent two years developing in my mind.

In 2024 I want to begin a new project titled *Criaturas divinas* [Divine Creatures] about the representation of women in mythology. It will be an installation that blends comics, pottery and textile art. I'm very interested in drawing as a narrative tool, but I get bored using only one medium and prefer to combine different creative disciplines.

Carmen B. Mikelarena

Madrid, 1998

Estudia Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, además de haber pasado parte de su carrera en la Art University (Plymouth), la Universitä Der Künste (Berlín) y la Universidad de Granada (Granada), donde realizó un doble máster en Dibujo: ilustración, cómic y creación audiovisual y el MAES. Su práctica gira en torno al cómic, el arte textil, la cerámica, la ilustración y la pintura.

Ha celebrado varias exposiciones individuales y colectivas, entre las que destacan su instalación *E-ANIMAL* en el Salón Brand New del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (Madrid) y una exposición individual en la Galería Theredoom (Madrid) con el proyecto 1 artista 1 día, comisariado por Andrea Perissinotto.

Algunas de sus exposiciones colectivas son: *Movidas* en Art&breakfast (Málaga); *Sweet Dreams* en el Museo Carmen Thyssen (Málaga); *Siempre comimos Rico* en ARTNIT (Campos, Mallorca); *Lugares* en la Sala de Exposiciones de la facultad de Bellas Artes UCM (Madrid); *Studio* en Fine Arts University of Plymouth (Plymouth) con su proyecto *To turn you all into Stone*, comisariado por Phil Power; también en La Juan Gallery (Madrid) con la misma performance: *To turn you all into Stone*. Además, participó en las jornadas Acción Spring(t) con la performance *Hoy soy artista mañana oficinista.*

En 2019 recibió la beca Cañas y Tapas para la ayuda a la creatividad (Madrid) y en 2020 una mención especial en la 36ª edición de Cómics Cornellà (Cornellà, Barcelona). Durante 2021 fue galardonada con el Premio Laboral Kutxa y en 2022 con la beca Comic Art Europe, el segundo premio Carlos Giménez (Paracuellos del Jarama, Madrid) con su cómic *Hierba aplastada*, el premio Alonso Cano (Granada) con *Abuelo muela* en la modalidad Cómic y el de adquisición de obra en la modalidad Artes visuales con *Tigre sudando bálsamo de tigre.*

Su primer cómic, *Corre corre que te pillo* (diciembre 2020), fue editado por Uou.impresiones, seguido de *Zurdópolis* (diciembre 2021), publicado en catalán en Forn de Calc. También ha autoeditado *El perro que miraba a los humanos* (diciembre 2022) y *Abuelo muela* (abril 2023). Además, ha colaborado en otros proyectos editoriales como *Veinte20mag* en la Editorial Talón de Aquiles y *BLEDO 2* y ha participado en diferentes ferias de cómic, autoedición e ilustración como Libros Mutantes, Graf, Mazoka, Bala Bilbao, Tenderete, FANZIMAD o Autozine.

El trabajo de Carmen B. Mikelarena cuestiona lo *cute*, el folklore y el uso de nuevas tecnologías. Algunas de sus influencias son Marjane Satrapi, Francis Bacon y David Hockney.

Contacto
carmenbmike.wixsite.com/bmike/
IG: @choose_a
carmenb.mike@gmail.com

BRILLO EDITORIAL

Programación 2023

▲
Brillo Editorial. *Brillar*, 2022
Colección Brillo
17 × 24 cm, 90 páginas + 16 postales
Foto: Brillo Editorial

PROGRAMACIÓN 2023

Edición de una colección de libros e intervenciones web

Bajo el nombre Brillo, creamos una editorial centrada en la publicación de libros de artista. Entendemos estos libros como objetos estéticos y críticos creados por artistas visuales. Su concepto implica el uso de diversos lenguajes plásticos estructurados en un formato o secuencia libro que sea reproducible y transmisible con facilidad, con el propósito de abarcar, vertebrar, circular y democratizar el apego al objeto artístico.

La intención de Brillo no es acotar la definición de libro de artista, sino centrarnos en su capacidad de difusión para llegar al público, transformando el valor simbólico del libro tradicional y del objeto de arte elitista, creando una colección de libros fáciles de adquirir, para tocar y de edición limitada.

Brillo nace desde nuestro interés por trabajar juntas y con otras personas, por crear una especie de *artist-run space* en forma de publicación, por proponer una manera de trabajar en la que artistas editan a artistas. De este modo, desempeñamos una labor de comisariado y red cultural colaborativa que no responde a más estructuras logísticas que las de un libro y las amigas.

Así, Brillo actúa en dos soportes: el físico y el virtual. Ambos en colaboración con artistas que son invitados a ceder y pensar en estos soportes: por un lado, el libro y por otro, la web. Y es que, si bien sentimos la necesidad de crear algo perdurable y el afecto hacia los objetos, nos sigue interesando lo digital e intangible. Creemos en esta dualidad como algo generacional y nos reivindicamos en ella. Por ello, la Brillo Editorial también se piensa como un espacio virtual donde dar cabida a prácticas artísticas diseñadas específicamente para este entorno, como intervenciones en la web, generando un lugar de creación fuera de los espacios expositivos físicos y hegemónicos. Es decir, un espacio y un objeto artístico de localización virtual gestionado por artistas que trabajan con otros artistas, donde los afectos, cuidados, saberes subalternos y transdisciplinares se sitúan en el centro.

A su vez, esta web funciona para dar soporte logístico a la marca Brillo, sus publicaciones y proyectos, creando una plataforma que albergue, recoja e interrelacione el trabajo de todas las artistas que participan de esta red.

Así, la voluntad de esta editorial es profundizar en el libro como una arquitectura que genera un espacio productivo. Creamos Brillo para dar salida a propuestas artísticas que respondan a un formato concreto que permita la reproducción en serie, fomentando proyectos artísticos libres y fuera de los espacios convencionales, defendiendo el libro como objeto en peligro de extinción, a la par que ejerciendo la labor de acompañar, impulsar y estimular a artistas para que desarrollen un proceso de creación.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven nos han permitido continuar durante 2023 con la producción y estabilidad del proyecto. Han supuesto un impulso económico crucial para un proyecto cultural en los inicios de su trayectoria.

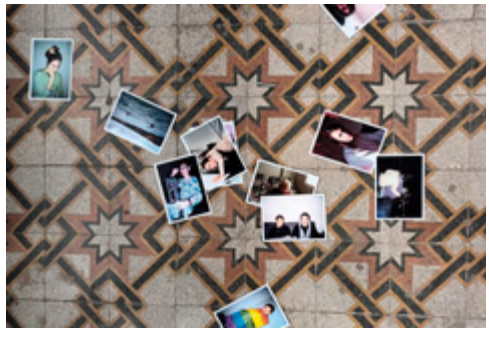
Paralelamente, la ayuda supone un aporte económico que permite trabajar ética y ecológicamente junto con las artistas, los materiales y la logística del proyecto. Nuestra intención es contribuir a las buenas prácticas económicas dentro del sector cultural, impulsando condiciones de trabajo y económicas justas para todas las personas que atraviesan esta red colaborativa y asegurando una producción ética basada en los cuidados y afectos entre las trabajadoras y colaboradoras de esta actividad.

2023 PROGRAMME
Publication of a collection of books and website interventions

Brillo is a publishing house specialised in artists' books, which we define as aesthetic and critical objects created by visual artists. The concept entails the use of various visual languages structured in a book format or sequence that can be easily reproduced and transmitted, with the aim of encompassing, supporting, circulating and democratising the love of the *objet d'art*.

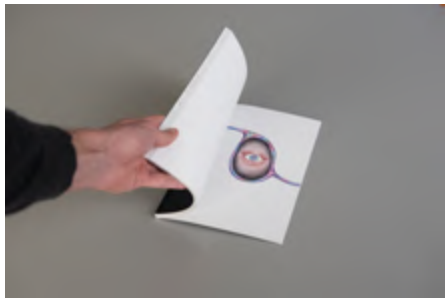
Rather than sticking to a conventional definition of the artist's book, we at Brillo prefer to focus on its power of dissemination to reach an audience, transforming the symbolic value of the traditional book and elitist art object by creating a collection of limited-edition books that are easy to acquire and touch.

Brillo was born of our desire to work together and with others, to create a kind of artist-run space in publication form, and to propose a working method in which artists publish other artists. Therefore, our efforts as curators and collaborative cultural networkers are guided by no logistical structures other than those of books and friends.



◀ Brillo Editorial. *Brillar*, 2022
Colección Brillo
17 × 24 cm, 90 páginas + 16 postales
Foto: Brillo Editorial

▼ Jon Ander Terroba Expósito. *Ánade de superficie, ánade buceador*, 2023
Intervención web
Foto: Brillo Editorial



▲ Elisa Pardo Puch. *Como veneno viscoso*,2023
Colección Brillo
17 × 24 cm, 60 páginas
▼ Foto: Brillo Editorial

◀ ▲
Maider Gonzalo Salceda.
Esto va de amor, mírame a los ojos chica, 2023
Colección Tintineos
18 ×13 cm, 21 postales
Foto: Maider Gonzalo Salceda

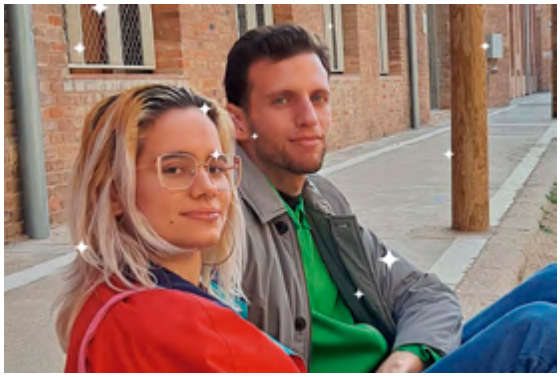
Brillo operates on both the physical and the virtual plane, partnering with artists who are invited to give and think in two formats: book and website. For although we feel it is necessary to create something lasting and cherish physical objects, we are also fascinated by the digital and intangible. We believe in and actively promote this duality as a generational trait. Consequently, Brillo Editorial is also a virtual space that welcomes artistic practices specifically designed for the online world, like website interventions, generating a hub of creativity outside the mainstream circuit of physical exhibition venues. It offers a virtually located space and art object managed by artists who work with other artists, where the focus is on affect, caring, and subaltern, cross-disciplinary knowledge.

At the same time, this website provides logistical support for the Brillo brand and its publications and projects, serving as a platform that hosts, compiles and interconnects the work of all the artists involved in this network.

This publishing house's mission is to thoroughly explore books as a form of architecture that generates a productive space. We created Brillo as an outlet for artistic proposals with a specific format conducive to serial reproduction, promoting free creative initiatives outside conventional spaces, defending the book as an endangered object, and offering artists the companionship, support and stimulus they need to complete a creative process.

The Injuve Creative Youth Grants allowed us to maintain production and stability throughout 2023, providing a crucial economic boost for a cultural project still in its infancy.

At the same time, the grant gave us a financial solvency that enabled us to work with artists, materials and logistics in an ethical and environmentally responsible way. Our intention is to promote good economic practices in the culture industry by supporting fair conditions of labour and pay for everyone involved in this collaborative network and guaranteeing ethical production based on ties of care and affection among workers and collaborators engaged in this activity.



Brillo Editorial

Miguel Alejos
Valencia, 1995

Rocío Aguado
Zaragoza, 1996

Brillo es un proyecto editorial de localización múltiple, que se mueve principalmente entre Bilbao y Valencia, cuya acción fluctúa entre la creación, la mediación y el comisariado.

Vivimos en el nomadismo, pero reivindicamos el apego a lo físico, a los objetos, a crear algo material que perdure y a la relación afectiva y de apoyo entre compañeras.

Situando los afectos y cuidados en el centro de la metodología de nuestro proyecto conjunto, creamos y pensamos Brillo: un pequeño espacio, una posibilidad y una acción editorial especializada en propuestas artísticas contemporáneas.

Durante 2022 y 2023 hemos publicado *Brillar*, de Miguel Alejos y Rocío Agudo; *Esto va de amor, mírame a los ojos chica*, de Maider Gonzalo Salceda; *Como veneno viscoso*, de Elisa Pardo Puch; y *Bravas Bravísimas*, de Jara Navarlaz. Próximamente publicaremos junto con David Mutiloa, Anna Irina Russell y Elvira Amor.

Contacto
brilloeditorial.com
IG: @brilloeditorial

Foto: Jon Ander Terroba Expósito

TOMÁS CABANÉ

Llenad mi cuerpo de piedras

▲
Tomás Cabané. *Llenad mi cuerpo de piedras*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

LLENAD MI CUERPO DE PIEDRAS

Site specific *que activa el recuerdo del poeta Pier Paolo Pasolini*

Llenad mi cuerpo de piedras es el proyecto que he realizado gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023 en la línea de producción. Consiste en una exploración interdisciplinar a partir de la figura y memoria de Pier Paolo Pasolini. Es un proyecto que arrancó en el centenario del nacimiento del poeta e indaga en el formato del *site specific*, pero se expande en varias líneas de investigación: la exploración de nuevos lenguajes escénicos, la creación de archivo y la adhesión a un compromiso político con la memoria del poeta.

Esta ayuda ha sido fundamental para la expansión y consolidación del proyecto que ya venía fraguándose desde hace tiempo. Gracias a ello, he podido invitar a un buen número de colaboradores artísticos que han ido sumando su visión desde la fotografía, la maquetación de archivo, el diseño gráfico, la coreografía y la plástica escénica. Todo esto nos ha permitido crear en un contexto poco habitual para las lógicas de producción y exhibición que suelen imperar en nuestro sector. Hemos conseguido trabajar en residencia en la Sala Amadís durante una semana intensiva y hemos logrado crear un vínculo más estrecho con todo el equipo y con la propia idea de la creación escénica.

Con esta pieza se ha forjado una colaboración con la fotógrafa Blanca Martín Secades, creando un proyecto de fotografía analógica que continúa en el tiempo. Se titula *La palabra viene después* y ahora mismo cuenta con cuarenta y ocho fotos analógicas que irán ampliándose cada año con la realización de una nueva fotografía con los siguientes ejes temáticos: cuerpo, tiempo, memoria, palabra y ciudad.

También hemos creado un archivo a modo de fanzine que reúne una selección de los materiales textuales de la pieza. Aquí se incluyen tanto los textos de la pieza, como el diario de viaje de Italia y los textos inéditos del equipo. De alguna manera, me interesaba seguir trazando lazos que nos mantengan unidos y comprometidos con el proyecto. Y, al mismo tiempo, generar otro tipo de materiales que vayan más allá de la mera exhibición, que perduren en el tiempo.

Después de las IX Jornadas Escénicas Injuve que se celebraron en La Casa Encendida, hemos participado en la sexta edición del Festival Polinyà Intim, una

Tomás Cabané.
Llenad mi cuerpo de piedras, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

nueva ocasión para seguir adaptando esta pieza a otro contexto. Un festival que nos ha concedido la oportunidad de crear un pequeño espacio interactivo al abrir la pieza a la integración de cuatro personas locales de la región de Polinyà de Xúquer (Valencia).

Respecto a los nuevos proyectos de la compañía, puedo decir que recientemente he sido becado por la Fundación SGAE para la creación de un nuevo texto teatral que lleva por título *Demasiada piel*, ha sido desarrollado dentro del IX Laboratorio de escritura teatral 2023 y se publicará en el próximo año. Y en 2024 también estrenaremos un nuevo proyecto a partir del texto *esto podría durar y durar y durar y durar y durar*, del autor chileno Nicolás Lange. Hemos recibido el apoyo del programa ROAD —Red de Orientación y Asesoramiento en la Dirección de escena— de la Academia de las Artes Escénicas de España en los Teatros del Canal.

LLENAD MI CUERPO DE PIEDRAS [FILL MY BODY WITH STONES]

Site-specific work that activates the memory of the poet Pier Paolo Pasolini

The project I was able to carry out thanks to the 2022/2023 Injuve Creative Youth Grants in the Production line, *Llenad mi cuerpo de piedras*, is an interdisciplinary exploration based on the figure and memory of Pier Paolo Pasolini. Begun on the centenary of the poet's birth, it investigates the site-specific format but also branches out into several lines of research: exploring new performance languages, building an archive, and making a political commitment to the poet's memory.

This grant was vital for expanding and consolidating a project that had been in the works for quite some time. The funding allowed me to invite a number of artistic collaborators to share their vision through photography, archive layout, graphic design, choreography and stage design. Together we were able to create a context that is rarely found amid the prevailing production and display logics of our industry. We spent an intense week working as residents at Sala Amadís and managed to forge closer ties with the entire team and with the very idea of creating for the stage.

This piece established a collaboration with photographer Blanca Martín Secades, giving rise to an ongoing analogue photography project titled *La palabra viene después* [The Word Comes After]. It currently has forty-eight analogue photos, and each year a new photograph will be added that has do to with the following themes: body, time, memory, word and city.

We've also created a fanzine-type archive with a selection of text materials from the piece. In addition to those textual excerpts, it includes the team's unpublished writings and Italy travel journal. I wanted to continue forging ties that would keep us united and committed to the project, but I also wanted to generate other kinds of materials that go beyond mere exhibition, that will stand the test of time.

After the 9th Injuve Performing Arts Showcase at La Casa Encendida, we participated in the sixth edition of the Polinyà Íntim festival, another opportunity to adapt this piece to a new setting. At that festival, we were able to create a small interactive space by inviting the participation of four local people from the vicinity of Polinyà de Xúquer, Valencia.

With regard to the company's latest projects, I recently received a grant from Fundación SGAE to compose a new play titled *Demasiada piel* [Too Much Skin], which was developed at the 9th Playwriting Lab in 2023 and will be published next year. In 2024 we also intend to premiere a new piece based on the work *esto podría durar y durar y durar y durar y durar*, by Chilean playwright Nicolás Lange. We have received support from the ROAD programme, which provides orientation and support for stage directors, of the Academia de las Artes Escénicas de España (Spanish Academy of the Performing Arts) at Teatros del Canal.

Tomás Cabané

Granada, 1993

En 2018 me gradúo en Dirección Escénica y Dramaturgia por la RESAD —Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid— y, posteriormente, finalizo mis estudios universitarios en el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos (Fuenlabrada). Además, he seguido formándome con profesionales de la escena, como Javier Daulte, Denise Duncan, Fernando Rubio y Sergio Martínez Vila, entre otros.

Soy el director artístico de la compañía Malala Producciones, un espacio de resistencia, creación e investigación permanente que me ha permitido estrenar proyectos como *Hay un agujero de gusano dentro de ti*, en residencia con el Umbral de Primavera para el Surge Madrid 2019. Y he dirigido *El viento hace la veleta*, una obra del dramaturgo alemán Philipp Löhle, para el festival Imparables 2017 en Nave 73.

Como dramaturgo, también he colaborado con otras compañías. Por ejemplo, con la pieza *David & Goliat*, del bailarín Ian Garside & peso producciones, para Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. O con la creadora y coreógrafa Mey Ling Bisogno en *PeepBox 350°* y *Cómeme otra vez*, con el apoyo de Teatros del Canal y el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.

Llevo desde 2017 impartiendo clases de creación escénica, teatro contemporáneo y dramaturgia en escuelas como Estudio Juan Codina, Raquel Pérez Formación Actoral y Primera Toma. Además, dentro de mi compañía he desarrollado laboratorios y talleres intensivos como ¿Entrenamos lo contemporáneo?, Escribe aquí: dramaturgia y nuevas teatralidades, Autoficción y Fuera de cuadro: Medea.

Entre los premios y becas más relevantes se encuentra *Querido Capricho*, una coproducción con el Centro Dramático Nacional que fue premiada como Mejor Espectáculo Revelación 2020. Ese mismo año recibí una ayuda a la creación de textos teatrales de la Comunidad de Madrid con la obra *Las paracaidistas*.

Como compañía, también recibimos tres premios con la pieza *#noLUGAR* —mejor actriz, mejor obra y mejor montaje técnico— dentro del VIII Festival Mutis de teatro independiente de Barcelona de 2017.

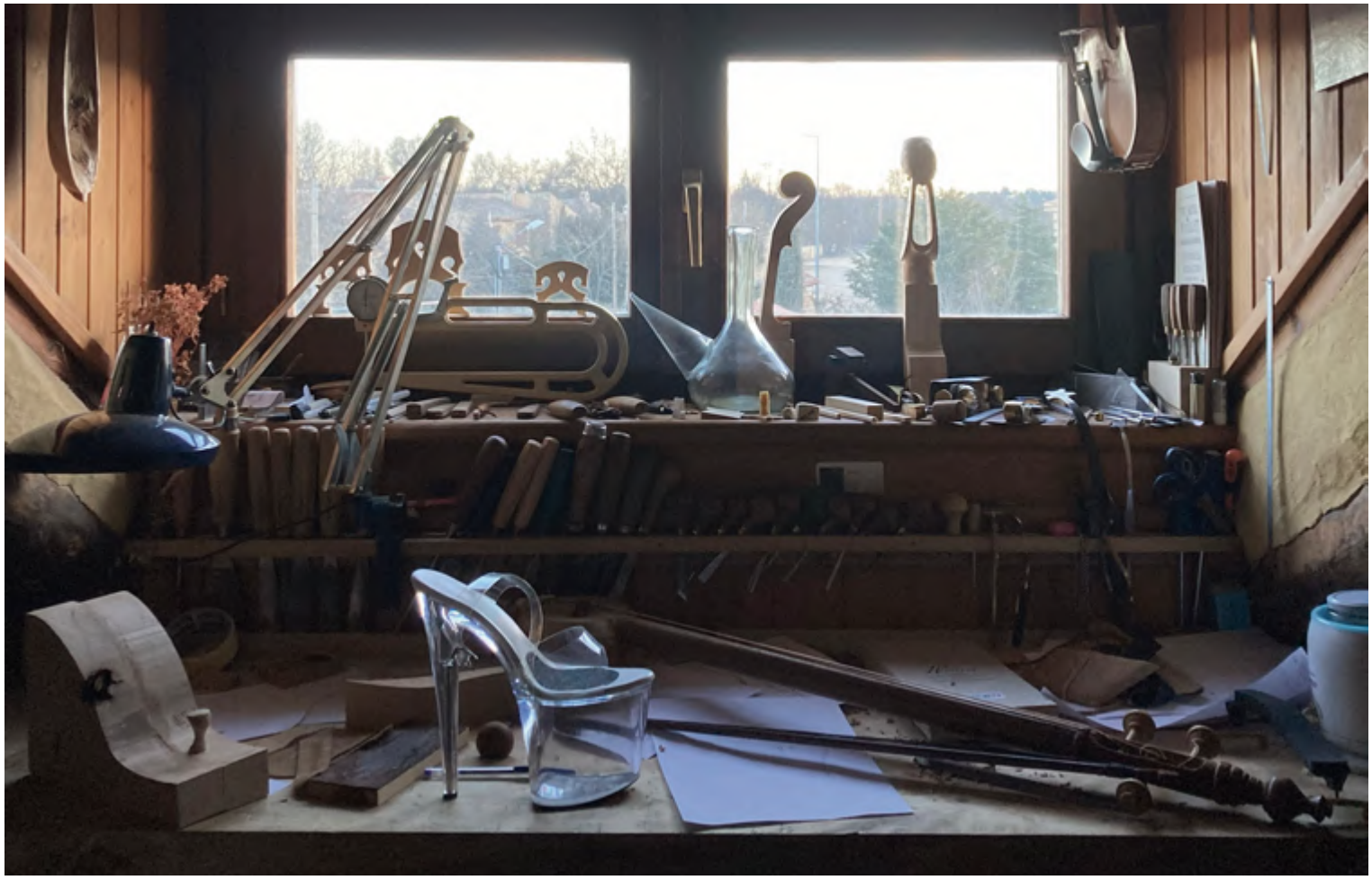
Mi primera publicación fue la obra *Querido Capricho* dentro de la colección *Autores en el centro*, n.º 70, del Centro Dramático Nacional.

Contacto
malalaproducciones.com
FB/X/IG: @tomascabane / @malalaproduce

Foto: Aleks Kawalec

ÉLAN D'ORPHIUM

Tacolín



▲
Élan d'Orphium. *En el taller del luthier*, 2023

TACOLÍN

Plataformón melódico

Al presentar la solicitud para la realización del *Tacolín* no sabía si inscribirlo en la modalidad de Música o Artes Visuales, pues es una pieza híbrida. Esta propuesta gira en torno a la idea de producir un instrumento que sea capaz de traducir melódicamente las infinitas tensiones sostenidas en un zapato de tacón.

Una parte indispensable, y en mi opinión la más importante, ha sido colaborar con el lutier asturiano Alejandro de Antonio en la realización del instrumento. Nos conocimos por un capricho del destino y vibramos simpáticamente, así surgió la magia. De Antonio es uno de los padres del *Tacolín*, aunque en vez de hablar de padre y madre sería más preciso referirnos como hadas madrinas.

Os comparto una cita caricaturesca y risueña que nos ha acompañado durante todo el parto del instrumento y que ayuda a comprender el proyecto:

> y la Escalanta, quitándose un chapín, comenzó a tañer en él como en un pandero; la Gananciosa tomó una escoba de palma nueva, que allí se halló acaso, y, rascándola, hizo un son que, aunque ronco y áspero, se concertaba con el del chapín. Monipodio rompió un plato e hizo dos tejoletas, que, puestas entre los dedos y repicadas con gran ligereza, llevaba el contrapunto al chapín y a la escoba.[1]

Actualmente, me encuentro en un momento dulce, profesionalmente empiezan a salir proyectos cada vez más complejos y la gente empieza a confiar en ti. Esto te permite jugar con escenarios que antes no conocías. Aunque al principio parecen extraños, imagino que, con el tiempo, se volverán familiares —toco madera—. Pero lo mejor, sinceramente, es trabajar con tus amigas, profesionales a quienes admiras, y poder pagarles —algo—.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven suponen un apoyo, un pequeño paso para el arte y un gran paso de tacón. Se puede decir que han hecho de parteras en todo este jaleo, pues le han dado vida. Y de eso va un poco lo que hemos hecho: animar un zapato e incitar al sarao revolucionario.

Por ahora, estoy trabajando en el departamento de educación de un museo con un grupo de gente majísima. Es el futuro más inmediato que tengo. Mi forma de operar, en la actualidad, no maneja horquillas de tiempo muy amplias, creo que la ayuda ha sido la relación más larga que he tenido. Lo cual se agradece mucho. Tener tiempo para hacer cosas es casi la oposición por antonomasia a tener dinero.

Y, por lo demás, seguir mariposeando.

TACOLÍN [HEELIN]
Melodic Platform

When I submitted the application for *Tacolín*, I wasn't sure if I should enter it in the Music or Visual Arts category because it's a hybrid piece. The proposal revolves around the idea of making an instrument that can translate the infinite tensions held in a heeled shoe into melodies.

An indispensable part of the project, and to my mind the most important, was working with Asturian luthier Alejandro de Antonio on the creation of the instrument. When a twist of fate brought us together, we immediately clicked and the magic began. De Antonio is one of the *Tacolín's* progenitors, although in this case perhaps it would be more fitting to speak of fairy godmothers than parents.

The following absurd yet amusing quotation accompanied us throughout the instrument's birth and sheds some light on the nature of our project:

> whereupon Escalanta, whipping off her cork-soled clog, began to play upon it as if it had been a tambourine. Gananciosa, in her turn, caught up a broom, and, scratching the rushes with her fingers, drew forth a sound which, if not soft or sweet, yet agreed very well with the beating of the slipper. Monipodio then broke a plate, the two fragments of which he rattled together in such fashion as to make a very praiseworthy accompaniment to the slipper and the broom.[2]

Right now I'm at a sweet spot in my career, with increasingly complex projects coming my way and people beginning to have confidence in me, giving me the chance to play with previously unknown stages and settings. Although they seem strange at first, I imagine they will become familiar

[1] Cervantes, Miguel, *Rinconete y Cortadillo*, edición y guía de lectura de Antonio Rey Hazas y Florencio Sevilla Arroyo, Austral, Madrid, 2011, pp. 200-201.
[2] Cervantes, Miguel. "Rinconete and Cortadillo", in *The Exemplary Novels of Cervantes*, trans. Walter K. Kelly. London: George Bell and Sons, 1881.

▲
Élan d'Orphium. *Clavija para tacolín*, 2023

▲
Jesús Alcaide. *La vieja España caerá con el repiqueteo de los tacones que anuncian revueltas a su paso*, 2023

over time (knock on wood). But the best part, honestly, is working with my friends, professionals whom I admire, and being able to pay them *something*.

The Injuve Creative Youth Grants represent a boost, one small step for art and one giant heel stride. You might say that the grants acted as midwives, because they brought this whole mess to life. And that's sort of the essence of what we've done: we animated a shoe and incited a revolutionary bash.

At present, I'm working with a group of very cool people in the education department of a museum. That is my most immediate future. I currently tend to operate within very short timeframes; in fact, I think the grant is my longest-lasting relationship to date. And I'm very grateful for that. Having time to do things feels like almost the exact opposite of having money.

And as for the rest, I'll keep flitting about.

Élan d'Orphium

(aka Pablo García Martínez)
Don Benito, Badajoz, 1992

Me gradúo en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (2010-2014) con Erasmus en UAL Camberwell College (Londres, 2014), al mismo tiempo que estudio la especialidad de violín en diferentes escuelas y conservatorios, graduándome en 2012 (Conservatorio Profesional de Música Esteban Sánchez, Mérida 2006-2010; Conservatorio Profesional de música Adolfo Salazar, Madrid, 2010-2012). En 2018 curso el MIAC —Máster en Investigación en Arte y Creación— gracias a la Beca de Excelencia UCM.

Aunque no tengo muestras individuales, quizás la intervención *Ancá la Eriza*, que realicé en el taller de encuadernación La Eriza (Madrid, 2023), tenga esta naturaleza de exposición.

He participado en proyectos para Intermediae (Madrid, 2018), los programas ¿Pero… esto es arte? (2019) y Picnic sessions (2023) en CA2M (Móstoles), Circuitos de Artes plásticas de la Comunidad de Madrid (Madrid, 2021), Centro de Residencias Artísticas de Matadero (Madrid, 2021), Compañía Nacional de Teatro Clásico (Madrid, 2022), Fundación BilbaoArte (Bilbao, 2022), Schwulen Museum (Berlín, 2022), Bulegoa z/b (Bilbao, 2022), Fundació Joan Brossa (Barcelona 2023) y GIRA en Museo Reina Sofía (Madrid, 2023-24), por citar algunos.

Se han publicado algunos artículos y notas sobre mi trabajo en las revistas *ARTISHOCK* (2020 y 2021), *A*-desk* (2021) y *Seminario FACBA 21* (Granada, 2021); y en los programas *Siglo XXI* (2019) y *Desatados* (2021), de Radio3 RTVE.

Contacto
elandorphium@gmail.com
IG: @elandorphium

Foto: Isaac Flores

ANA F. MELERO

PIES DE GALLINA

▲
Ana F. Melero y Luna Sánchez. *PIES DE GALLINA*, 2023
Foto: María Claudia Quiroz Rodríguez

PIES DE GALLINA

Proyecto de danza contemporánea y música para espacio no convencional

El proyecto se titula *PIES DE GALLINA*, una creación de danza contemporánea dirigida e interpretada junto con Luna Sánchez, con el diseño de espacio sonoro original de Xerach Peñate. Es un proyecto de investigación de movimiento que parte de los conceptos "tener la piel de gallina" y "andar con pies de plomo", trasladando este contraste instintivo y racional a la creación contemporánea. El proyecto nace de nuestro interés en la figura de la mujer como individuo y su desarrollo junto a otra mujer, creando un cuerpo común en perpetuo derrumbamiento que sostiene y pide ser sostenido. *PIES DE GALLINA* manifiesta la vulnerabilidad y la fragilidad: dejarse caer, apoyarse y sostener a la misma vez; reflexionando así sobre la importancia de la red de cuidados. Partiendo de este contenido, el proceso de investigación del movimiento ha ido siempre de la mano de la creación del espacio sonoro que acompaña a la pieza en vivo, dirigido por Xerach Peñate en colaboración con Lucía Bocanegra. Teniendo presente la importancia de la sororidad, destaca la colaboración en las artes escénicas con un equipo de mujeres, incluyendo a María Cabeza de Vaca e Isabel Vázquez como mirada externa; Mariona Signes en diseño de vestuario y coordinación técnica; Ana Wedfry, María Claudia Quiroz y Blanca Razquin en fotografía; Paula F. Melero en diseño gráfico; y Elena Puchol en vídeo. Tras finalizar el proyecto, continuamos colaborando musicalmente, creando el videoclip de una de las piezas originales, *Canción de Amor*, de Xerach Peñate, realizado por Los Microclips.

Actualmente, me encuentro desarrollando mi propio proyecto artístico como creadora, junto con Colectivo Banquet, a la vez que trabajando como intérprete para otros/as creadores/as como Sol Picó, Saeed Hani e Isabel Vázquez, entre otros. *PIES DE GALLINA* es mi primer proyecto artístico de la mano de Luna Sánchez, quien también desarrolla su proyecto con la asociación cultural La Basal. Contar con el apoyo del Injuve ha sido crucial para mejorar la calidad y condiciones de nuestro trabajo y así poder contar con un equipo artístico de calidad, intentando alejarnos de condiciones precarias habitualmente presentes en nuestro sector y teniendo el tiempo y el espacio para la evolución de ideas. Luna y yo somos cofundadoras de La Basal y Colectivo Banquet, respectivamente. Apostamos por proyectos colaborativos que manifiestan la importancia de asociarse y apoyarse entre creadoras/es.

El próximo paso es mover y distribuir *PIES DE GALLINA* para acceder a la programación de festivales de danza y certámenes en espacios no convencionales y salas. Buscaremos aplicar a convocatorias artísticas y subvenciones para seguir desarrollándolo y promoviendo su evolución, pero también enfocando el proyecto a fines sociales y de mediación. Como artista de movimiento, es fundamental continuar con mis proyectos creativos mientras desarrollo mi carrera como intérprete, trazando cruces entre ambos trabajos. Deseo seguir colaborando con artistas que apuesten por espacios de creación enriquecedores, como Colectivo Banquet y La Basal, proponiendo trabajos de dirección compartida y colaborativos.

PIES DE GALLINA [GOOSE FEET]
Contemporary dance and music project for an unconventional space

PIES DE GALLINA is a contemporary dance piece co-directed and performed with Luna Sánchez in an original sound space designed by Xerach Peñate. This motion research project is based on the notions of "getting goose flesh / bumps" and "walking on eggshells", transferring that instinctive, rational contrast to contemporary art. It was inspired by our interest in the figure of the individual woman and her development alongside another woman, creating a perpetually collapsing common body that upholds and begs to be upheld. *PIES DE GALLINA* manifests vulnerability and frailty: being willing to fall, simultaneously relying on and supporting in a reflection on the importance of caring networks. Working from this content, we pursued our research into movement while creating the sound environment that accompanies the live piece, directed by Xerach Peñate in collaboration with Lucía Bocanegra. Mindful of the importance of sorority, I would like to highlight the performing arts contributions of an entire team of women: María Cabeza de Vaca and Isabel Vázquez with their external perspective; Mariona Signes on wardrobe design and technical coordination; Ana Wedfry, María Claudia Quiroz and Blanca Razquin on photography; Paula F. Melero on graphic design; and Elena Puchol on video. After finishing the project, we continued to work together on a music video for one of the original pieces by Xerach Peñate, "Canción de Amor", produced by Los Microclips.

I am currently exploring my own creativity with Colectivo Banquet while working as a performer for Sol Picó, Saeed Hani, Isabel Vázquez and other creators. *PIES DE GALLINA* is my first artistic endeavour with Luna Sánchez, who is also involved with the cultural association La Basal. Injuve's support was crucial for improving the calibre and conditions of our work and enabling us to enlist a high-quality creative team. It offered a welcome respite from the precarious conditions that tend to characterise our industry, as well as time and space to flesh out ideas. Luna and I are co-founders of La Basal and

Colectivo Banquet, respectively. We believe in collaborative projects that underscore the importance of associating with and supporting fellow artists.

The next step is to promote and distribute *PIES DE GALLINA*, lining up performances in unconventional venues and spaces at dance festivals and contests. We will compete and apply for grants so that the work can continue to grow and evolve, although we also want it to serve social and mediation purposes. As a motion artist, I feel it is vital that I pursue my own creative ideas while continuing to work as a performer, exploring the overlaps and intersections between these two facets. I hope to continue working with artists who believe in the power of enriching spaces of creation, like Colectivo Banquet and La Basal, proposing opportunities to co-direct and collaborate.

▲
Ana F. Melero y Luna Sánchez.
PIES DE GALLINA, 2023
Foto: María Claudia Quiroz Rodríguez

Ana F. Melero

Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1996

Comencé a bailar en la academia de danza de mi pueblo: Grand Allegro. Posteriormente, estudié Danza Clásica en el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler y en el Centro Andaluz de Danza, ambos en Sevilla. En 2017 me desplacé a Inglaterra, donde completé el máster en Contemporary Dance Performance en la Universidad de Kent, a través del Northern School of Contemporary Dance en Leeds (Reino Unido). En 2022 concluí mis estudios de Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Danza en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila (Madrid).

Mi trabajo como *freelance* oscila entre la interpretación y la creación en danza. Comencé mi carrera profesional en Leeds (Reino Unido), trabajando con la compañía Phoenix Dance Theatre y seguidamente con Möbius Dance, formando parte de las de Itzik Galili, Sharon Watson, Caroline Finn, Jamaal Burkmar, Valentina Golfieri… Con Möbius Dance creamos *Human,* junto con Kenny Shim, en Kuala Lumpur (Malasia). En 2018 me asenté en Madrid, donde he trabajado con coreógrafas como Sol Picó, Isabel Vázquez, Victoria P. Mirando, Xian Martínez y Luna Sánchez, entre otras. Internacionalmente, desde 2020 trabajo con el coreógrafo Saeed Hani, en Alemania y Luxemburgo, en sus obras *Out of Range*, *Khaos* e *Inlet*. Con esta última realizamos una gira por México en compañía de Eleno Guzmán y Melva Olivas. También trabajé como bailarina en *Adriana Lecouvreur,* coreografiada por Michele Merola, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en *Pan y Toros*, dirigida por Juan Echanove y coreografiada por Manuela Barrero, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Como creadora, comencé explorando la creación colaborativa fundando Colectivo Banquet. Con nuestra primera obra, *Rojo Rojo Verde*, hemos recorrido numerosos festivales con el apoyo de Dansa Metropolitana y Red Acieloabierto, como Cádiz en Danza, Figueres Es Mou, Festival Circuito Bucles, Menorca en Dansa, Festival Danza Trayectos, Cuerpo Romo y Beta Pública, entre otros. Recibimos el primer premio en la categoría Bailando con Piedras del XIX CICBU&NY, el premio del público en el Certamen Coreográfico de Sabadell, el primer premio en el Certamen Coreográfico de Compostela, el premio Residencia artística Eduardo Úrculo y la residencia técnica en la Nave del Duende en el Certamen Coreográfico Distrito Tetuán. En 2022 fuimos compañía residente en el Centro Coreográfico María Pagés.

Mi primer proyecto de creación en solitario fue *Latente*, con el cual asistí a festivales como Gatadans, Cuerpo Romo y Danza No Claustro, recibí una nominación a mejor espectáculo de calle en los Premios PAD de 2022 y obtuve el premio SóLODOS en Danza Costa Rica en el XXI CICBU&NY. Por mi interpretación en *Archipiélago de los desgastes*, de Isabel Vázquez, fui nominada a mejor intérprete en los premios Escenarios de Sevilla y Premios Lorca 2022 y candidata a los premios Max 2022. *PIES DE GALLINA*, en colaboración con Luna Sánchez, es mi creación más reciente.

Contacto
FB: Ana F. Melero
IG: @anafmelero
anafmelero@gmail.com

Foto: Charly Calderón

ANA MICAELA FERNÁNDEZ MARTÍN

Formas del Espíritu

▲
Ana Micaela. *Aquí y Allá*, 2023
Falda pintada a mano
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

▲
Ana Micaela. *Pájaros*, 2023
Pañuelo pintado a mano
75 × 75 cm
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

FORMAS DEL ESPÍRITU

Proyecto gráfico y textil sobre la representación de lo divino

▲
Ana Micaela. *Transformación*, 2023
Vestido serigrafiado y bordado
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

▲
Ana Micaela. *Formas del Espíritu,* 2023
Varias piezas de la colección
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

Formas del Espíritu es un proyecto de arte gráfico y textil que se inspira en las representaciones ancestrales del espíritu. Comienzo teniendo en cuenta las interpretaciones antiguas de diferentes períodos artísticos y con esta información construyo mi reflexión subjetiva a través de mi propia búsqueda de lo divino. Mediante la serigrafía, el grabado, la impresión textil, la pintura a mano sobre tela y los bordados, configuro una colección cápsula de moda y de obra gráfica con la que busco acercarme a este concepto intangible. Los elementos principales de este trabajo son los tejidos reciclados y el carácter gráfico que les confiero mediante diferentes técnicas. Lo espiritual es un concepto estrechamente ligado a los recuerdos, por eso he recopilado tejidos antiguos de plazas y anticuarios de Asturias, recibiendo el material como algo que ya tiene memoria. Esta transformación del tejido también la experimenta el espíritu. Precisamente entiendo esta parte etérea como una energía dinámica que puede aparecer de diversas formas. La idea del espíritu es tan abierta que necesito delimitarla con mis propias sensaciones y experiencias. Así es como diseño los estampados, atendiendo a la condición del movimiento y la quietud, lo alegre, lo variable y lo ligero; características que para mí tiene lo espiritual. Compongo desde el gesto de manchar con color un tejido hasta la creación de ilustraciones más meditadas.

La colección de moda está conformada por pañuelos, blusas, faldas y vestidos de sedas y algodón. Telas finas y transparentes que reafirman el aspecto delicado y volátil de mi búsqueda. Sobre estas prendas, cuento cómo mis abuelos se han reencarnado en pájaros, muestro unas manos que tratan de coger el aire, gente levitando, gente dejando de ser gente para ser líneas y ritmos y unas sillas vacías esperando algún movimiento.

Este proyecto está dentro de la modalidad de Diseño de Moda, pero tiene un carácter pictórico y de ilustración que, además de verse reflejado en los estampados, también se muestra en los originales de obra gráfica y los figurines de los diseños.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me han permitido probar con diferentes métodos de producción para desarrollar una colección de moda. He podido intervenir gráficamente en cada pieza de manera única, teniendo diseños exclusivos, pero también he podido producir en fábricas pañuelos o bordados. Esto último ha sido una nueva experiencia y un trabajo que me facilita el poder realizar más cantidad, dándome la posibilidad de comercializar mis obras. También, las Ayudas Injuve han alentado el desarrollo artístico de un concepto complejo e importante para mí. Con este tiempo, he podido desarrollar una poética visual propia en torno al tema, pudiendo exponer mis conclusiones en el Museo del Traje.

Ahora mismo sigo configurando mi identidad artística a través de colecciones gráficas y de moda, combinando el trabajo

artesanal con la fabricación industrial. Seguiré realizando obra pictórica textil con el objetivo de exponerla en galerías. En este momento, me interesa recuperar los grandes formatos donde convivan el dibujo, la pintura y la serigrafía. Por otra parte, queriendo establecer mi marca gráfica y de moda, tengo previsto abrir una página web para promover mi trabajo y vender tiradas de ediciones limitadas.

FORMAS DEL ESPÍRITU [FORMS OF THE SPIRIT]

Graphic and textile project about the representation of the divine

Formas del Espíritu is a textile and graphic art project inspired by ancestral representations of the spirit. I began by considering ancient interpretations of different art-historical periods and used that information to construct a subjective reflection via my own quest for the divine. Through screenprinting, engraving, and printing, hand-painting and embroidering fabric, I assembled a capsule collection of fashion and graphic art in an attempt to get closer to this intangible concept. The principal elements of this work are recycled fabrics and the graphic quality I confer upon them using different techniques. The idea of the spiritual is closely tied to remembrance, which is why I collected old fabrics from markets and antique dealers in Asturias, receiving materials already steeped in memories. This transformation of the cloth is also experienced by the spirit. I understand this ethereal aspect as a dynamic energy which can materialise in different forms. The idea of the spirit is so open that I need to delimit it with my own feelings and experiences. That is how I design the prints, paying attention to movement and stillness, joyfulness, variability and lightness—characteristics which I feel have a spiritual quality. My composition methods range from randomly splashing colour on a piece of cloth to creating more carefully planned illustrations.

The fashion collection consists of scarves, blouses, skirts and dresses made of silk and cotton, thin, sheer fabrics that underscore the delicate and volatile nature of my quest. On these garments, I tell the story of how my grandparents have been reincarnated as birds: I depict hands trying to grasp the air, people levitating, people ceasing to be people and becoming lines and rhythms, and empty chairs waiting for some movement.

Although this project is in the Fashion Design category, it also has a pictorial and illustrative facet that is reflected in the fabric prints as well as in the original works on paper and costume designs.

The Injuve Creative Youth Grants allowed me to test different production methods for developing a fashion collection. I was able to give each piece a unique, exclusive graphic design, but I also got the chance to have scarves and embroideries made in factories, a new experience that introduced me to the possibility of producing my work on a larger scale and marketing it. Additionally, the Injuve Grants facilitated the artistic realisation of a complex concept that is very important to me. During this time, I was able to develop a personal visual poetics on the subject and present my conclusions at the Museo del Traje [Spain's leading fashion museum].

At present, I am still shaping my artistic identity through graphic and fashion collections, relying on a combination of artisanal labour and industrial manufacturing. I will continue to create pictorial textile works with a view to exhibiting them in galleries. Right now, I'm interested in reviving large formats in which drawing, painting and screenprints can coexist. At the same time, eager to establish my own graphic and fashion brand, I intend to launch a website where I can promote and sell limited editions of my work.

◀ Ana Micaela.
Transformación, 2023
Vestido serigrafiado y bordado
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

◀ Ana Micaela.
Rastros, 2023
Pañuelo-falda pintada a mano
110 × 200 cm
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

Ana Micaela Fernández Martín

Santander, 1996

Titulada en Diseño Textil y de Moda en ESDEMGA —Escuela Superior de Moda de Galicia—, siendo premiada con una mención especial por mi proyecto fin de estudios, y graduada con honores en Bellas Artes por la Universidad de Vigo en 2021. Asimismo, he completado un curso en la Accademia Di Belle Arti di Brera, en Milán. Ambas formaciones me dan las herramientas para establecer mi propio lenguaje pictórico sobre el medio textil.

Desde 2021 acudo a estudios de obra gráfica, especializándome en técnicas de grabado y estampación textil. He creado obra en los talleres de Tintaentera en Zaragoza, TDS Textildruckerei en Arbon (Suiza) y en los talleres de la Factoría Cultural de Avilés (Asturias). Esta vía de trabajo entre el arte y el textil me ha permitido formar parte de varias exposiciones colectivas de ilustración, obra gráfica, pintura, y de diseño de moda. En 2023 participo en el IX Mes del Diseño Emergente en el Museo del Traje de Madrid, siendo beneficiaria de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023.

Recientemente, he sido premiada en la XXXII Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias y he participado en la exposición itinerante *MAPPA 32*, mostrando mis obras en diferentes centros de Asturias, entre ellos: la Sala Borrón de Oviedo (2022), la Casa Municipal de Cultura de Avilés (2022) o el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón (2023). También he colaborado en la muestra *Grabados y Técnicas de Estampación* en la Factoría Cultural de Avilés (2022) y en *Fusión 2.0 Cerámica y Joyería: Artesanía y Diseño*, también en la Factoría Cultural de Avilés (2022). Así como en las exposiciones: *Piedra, Papel, Tijera. El trazo de la Moda* en la Galería Sargadelos en Pontevedra (2015); *Tejido Crudo* en la Iglesia de la Universidad de Santiago de Compostela (2017); *Tejidos y vestidos en el laboratorio gráfico* en la Facultad de Diseño de la Universidad Pascual Bravo en Medellín, Colombia (2018). Mientras finalizo Bellas Artes, en 2019 recibo una beca en el programa *ZARA Go!*, de Inditex, siendo diseñadora gráfica para ZARA caballero.

Completados mis estudios, en 2022 obtengo una beca de residencia en la TaDA —Alianza Textil y de Diseño— de Suiza, donde tengo la oportunidad de colaborar con empresas industriales textiles para la producción de obra artística. En 2023 me conceden una residencia para participar en el Taller de Arte de la Fundación Botín, dirigido por la artista Roni Horn y la investigadora y escritora Isabel de Naverán. Esta estancia me hace recuperar mi interés por los cuadernos de artista, concepto con el que sigo trabajando hoy junto con mi práctica gráfica-textil habitual.

Contacto
IG: @micaela.draw
anamicaelagraf@gmail.com

IRIA FOLGADO

Ecos de Breogán

▲
Sesiones de grabación del disco *Ecos de Breogán* en la Iglesia de Santo Domingo de Tui, Pontevedra
Foto: Beatriz Fontán

ECOS DE BREOGÁN

Debut discográfico de la oboísta Iria Folgado

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me posibilitaron realizar mi debut discográfico *Ecos de Breogán*, un álbum que tiende un puente entre el Reino Unido y Galicia a través de mis instrumentos musicales: el oboe y el corno inglés. Esta grabación es un recorrido por el repertorio de música de cámara para oboe, corno inglés y cuarteto de cuerda de los compositores ingleses de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que viajan por el Atlántico compartiendo su folclore hasta Galicia, donde finalizaremos el trayecto musical con la obra del compositor gallego Fernando Buide del Real.

El disco consta de cinco obras. Comienza con la pieza más conocida del proyecto: *Phantasy Op.2*, de Benjamin Britten. Le sigue *Quintet for Oboe and Strings*, de Elizabeth Maconchy, una de las compositoras de renombre que han dado las islas británicas. Uno de los retos de esta generación de compositores fue la ruptura con la estética impuesta desde la Europa occidental y la búsqueda de una identidad musical propia, inquietud que llevó a Ralph Vaughan Williams a realizar recopilaciones en la campiña británica, grabando y transcribiendo su folklore natal. De estas investigaciones nacieron los *Six Studies in English Folk Song*, compuestos originalmente para cello y piano y arreglados posteriormente para corno inglés y cuarteto de cuerdas por Robert Stanton. Según las leyendas tradicionales irlandesas, Breogán fue un rey celta de Galicia que construyó una alta torre en Brigantia, la actual ciudad de A Coruña. Desde lo alto de la torre, su hijo Íth vislumbraba las islas británicas, a las que partió para alcanzar una nueva tierra. Las costumbres celtas y la cultura irlandesa cautivaron al compositor Arnold Bax, influencias que quedaron de manifiesto en su *Quintet for Oboe and Strings* a través de las solemnes melodías iniciales junto con el carácter festivo de la giga irlandesa que conforma el tercer movimiento de la obra. Esta travesía sonora finaliza con el gallego Fernando Buide del Real, activo compositor de la escena contemporánea internacional. En 2021, a partir de un cuarteto de cuerda anterior en cuatro movimientos, Buide del Real realizó para mí el arreglo de *Adagio para corno inglés* para su interpretación en el festival Música no Claustro en la Catedral de Tui, Pontevedra.

En este proyecto lidero una formación de cámara integrada por las violinistas Sara y Raquel Areal, con Héctor Cámara a la viola y el cello de Iago Domínguez.

Actualmente, soy solista de corno inglés en Konzerthausorchester Berlin. Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de evolucionar en mi carrera como música, acostumbrada a interpretaciones efímeras de conciertos, permitiéndome definir y materializar un proyecto y mi música. Lo que, a su vez, ha facilitado revivir obras olvidadas o desconocidas de gran calidad para oboe, corno inglés y cuarteto de cuerda. *Ecos de Breogán* pone en valor la figura femenina en el mundo de la composición, liderado principalmente por hombres, y realza el folclore de mi tierra natal, unido a las islas británicas. Este proyecto ha sido todo un proceso de aprendizaje, donde he compartido un intensa pero bonita experiencia con mis compañeros de grabación. He podido adentrarme en esta música maravillosa y crear una versión propia.

Aparte de mis proyectos orquestales, el 29 de diciembre de 2023 está prevista la presentación de mi debut discográfico *Ecos de Breogán*. Se realizará en la emblemática Torre de Hércules, en A Coruña, donde también se encuentra la estatua en conmemoración del rey celta que da nombre al proyecto. En el 2024 tendrán lugar una serie de conciertos para promocionar el disco, que inician el 14 de febrero en la sala de cámara de Konzerthaus Berlin.

ECOS DE BREOGÁN
[ECHOES OF BREOGÁN]
Debut album of oboist Iria Folgado

The Injuve Creative Youth Grants made it possible for me to record my very first album, *Ecos de Breogán*, on which I use my musical instruments—the oboe and the cor anglais—to build a bridge between the United Kingdom and Galicia. This recording surveys the repertoire of chamber music written for oboe, cor anglais and string quartet by English composers in the late nineteenth and early twentieth centuries, who crossed the Atlantic to share their folklore with the region of Galicia, where our musical journey ends with the work of Galician composer Fernando Buide del Real.

There are five works on the album. The first is also the most famous: Benjamin Britten's *Phantasy Quartet, Op. 2.* The second is the *Quintet for Oboe and Strings* by Elizabeth Maconchy, hailed as one of the most substantial composers the British Isles have ever produced. For this generation of composers, one of the greatest challenges was to break away from Western European aesthetic impositions and find their own musical identity, and it was in this spirit that Ralph Vaughan Williams scoured the British countryside, collecting, recording and transcribing the folk music of his homeland. His research gave rise to *Six Studies in English Folk Song*, originally written for cello and piano and later arranged for cor anglais and string quartet by Robert Stanton. According to old Irish legends, Breogán was a Celtic king of Galicia who built a high tower at Brigantia, the present-day city of A Coruña. From the top of the tower, his son Íth glimpsed the British Isles and decided to go explore those unknown lands. Composer Arnold Bax was fascinated by Celtic customs and Irish culture, and these influences are apparent in the solemn opening strains as well as in the festive Irish

▲
Sesiones de grabación del disco *Ecos de Breogán* en la Iglesia de Santo Domingo de Tui, Pontevedra
Foto: Beatriz Fontán

jig that comprises the third movement of his *Quintet for Oboe and Strings*. This melodic voyage ends with Fernando Buide del Real, a Galician composer active on the international contemporary music scene. In 2021, working from an older piece for string quartet in four movements, Buide del Real wrote an arrangement of his *Adagio para corno inglés* for me to play at the Música no Claustro Festival in the cathedral of Tui, Pontevedra.

On this album, I lead a chamber ensemble comprising the violinists Sara and Raquel Areal, the violist Héctor Cámara and the cellist Iago Domínguez.

I am currently principal cor anglais with the Konzerthausorchester Berlin. The Injuve Grants gave me the opportunity to evolve in my career as a musician, accustomed to ephemeral concert performances, by allowing me to design and materialise an album and make my own music. This in turn has helped me to revive forgotten or little-known yet exquisite works for oboe, cor anglais and string quartet. *Ecos de Breogán* draws attention to the presence of women in the male-dominated world of composition and highlights the folk culture of my homeland, which is connected to the British Isles. The recording project has been an intense yet beautiful learning experience shared with fellow musicians. I was able to dive into this wonderful music and create a version that is all my own.

As for future plans, in addition to my orchestral commitments, the official release of my debut album *Ecos de Breogán* will take place on 29 December 2023 at the emblematic Tower of Hercules in A Coruña, where there is also a statue of the Celtic king who inspired the title of my record. I will give a series of concerts to promote the album in 2024, starting with a performance on 14 February in the chamber music hall of the Konzerthaus Berlin.

Iria Folgado

San Sadurniño, A Coruña, 1996

Inicié mis estudios musicales a la edad de nueve años en el Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño (Ferrol) y cursé dos años de Especialización Instrumental en la Escuela de Altos Estudios de Santiago de Compostela con Christina Dominik, al mismo tiempo que recibía clases del primer oboe de la Sinfónica de Galicia, Casey Hill. Después, completé mis estudios superiores y un máster en Música en Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin con el profesor Dominik Wollenweber. Actualmente, estoy cursando el postgrado de Konzertexam en la misma escuela, con la profesora Viola Wilmsen.

He sido academista en Karajan-Akademie de Berliner Philharmoniker desde 2019 hasta 2021, puesto que tuve que dejar en diciembre de 2020 para ocupar la plaza de solo corno inglés en Konzerthausorchester Berlin, obtenida mediante audición en enero de 2020. Como solista, he actuado con orquestas como Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, Orquesta Gaos, Orquesta Vigo 430 u Orquesta de Cámara Galega, interpretando conciertos de W. A. Mozart, Richard Strauss y J. S. Bach. Mientras tanto, he participado en algunos de los festivales de música clásica más importantes y aclamados, como Zermatt Festival (Suiza), Moritzburg Festival (Dresden), Festival Bozen con Gustav Mahler Academy (Italia), Encuentro de Música y Academia de Santander, Clasclas Festival International de Música Clásica (Galicia) y Pacific Music Festival (Japón).

Como intérprete orquestal, he tenido desde muy joven una actividad muy intensa, siendo aceptada a los diecisiete años en una de las orquestas jóvenes más importantes del mundo: Gustav Mahler Jugendoschester. Posteriormente, fui invitada a tocar con diferentes orquestas en Europa: Berliner Philharmoniker y Stavanger Symfoniorkester (Noruega) como solo corno inglés y como primer oboe en Staatsoper Hannover y Orquesta Sinfónica de Galicia, entre otras.

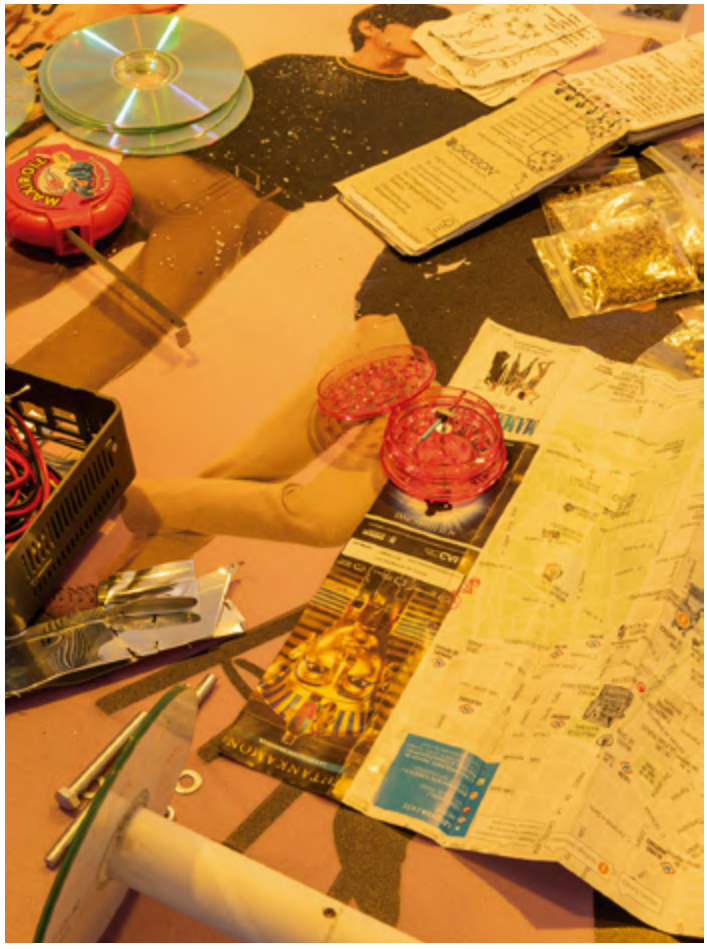
Como apoyo para costear mis estudios desde joven en el extranjero, he recibido varias ayudas, entre las que destacan las becas de la Diputación Provincial de A Coruña en 2014, 2017 y 2019; la beca Alexander von Humboldt Foundation en 2015; y la Beca de Excelencia Musical del Consorcio de la Promoción de la Música de A Coruña en 2016 y 2018.

Contacto
FB/IG: @iriafolgado
contact@iriafolgado.com

Foto: Clara Evens

MARTA GALINDO GARCÍA

SHTF



▲
Marta Galindo. *SHTF*, 2023
Instalación
Foto: Roberto Ruíz

SHTF

Especulación sobre estrategias de supervivencia en un apocalipsis futuro

Según la comunidad *prepper*, en caso de colapso, no debemos tardar más de 72 h en huir a un refugio seguro. Por ello, los preparacionistas aconsejan tener siempre preparada una "mochila de 72 h" que cubra la supervivencia básica de los tres primeros días de huida. Por su parte, los programas de TV de supervivencia, los manuales de acampada o la tradición *boy scout*, entre otros, suelen divulgar técnicas de fabricación de herramientas o estrategias de supervivencia en el medio rural. Pero ¿qué pasa cuando el desastre ocurre en la tecnourbe, donde es más fácil encontrar residuos de consumo que recursos naturales? *SHTF* analiza la estética e ideología contemporánea del movimiento *prepper* e imagina cuáles serían las estrategias de resistencia y supervivencia de una juventud precaria sin acceso a un búnker de lujo.

La comunidad *prepper* ha desarrollado un lenguaje propio mediante el uso de acrónimos —una morfología muy militar—, como SHTF —Shit Hits The Fan: cuando estalle el caos—, EOTW —End Of The World: fin del mundo—, BOB —Bug Out Bag: mochila de 72 h—, YOYO —You're On Your Own: estás solo—, ELE —Extinction Level Event: nivel evento de extinción—, etc. Algunos de estos términos revelan una ideología subyacente basada en el individualismo y egoísmo, síntomas de un machismo sistémico que todo lo penetra. Cuando esta ideología se enfrenta al peligro, el miedo detona una inmediata desconfianza hacia lo otro, que puede suponer una amenaza potencial. Esta actitud desconfiada y defensiva es, además, alimentada y polarizada por los medios de comunicación; más acuciante todavía con la aparición de tecnologías que facilitan la manipulación y tergiversación, como el *deep fake* o las *fake news*. Sin embargo, si el terror supera su estado mediático y ocurre una catástrofe real, probablemente comprobaremos que la supervivencia es, ante todo, una cuestión de clase y privilegio. Actualmente, un considerable número de oligarcas tecnológicos —por ejemplo, Peter Teal, fundador de LinkedIn, o Reid Hoffman, fundador de Reddit— tienen en propiedad un búnker de lujo con piscina, cine, campo de golf…

SHTF es un proyecto sobre estar preparada, esperar la hecatombe y vivir con la tensión permanente de una catástrofe inminente. Una reflexión en torno a la lucha cruel por la supervivencia en la hostil y deshumanizada urbe tecnoliberal. Pero, sobre todo, es la invocación de un deseo: encontrar formas de resistencia más colaborativas, sostenibles y feministas; y recordar tecnologías ancestrales olvidadas —como parir o cultivar—, ahora capitalizadas.

Este proyecto, financiado por las Ayudas Injuve para la Creación Joven, es el segundo capítulo de *SHTF*, que comenzó en 2022. Actualmente, continúo trabajando líneas de investigación muy cercanas: desde enero hasta junio de 2024 estaré realizando una residencia en Matadero Madrid para desarrollar *Kamikaze lovers*, una propuesta performativa e instalativa que imagina tecnologías de guerra capaces de desarrollar empatía y sensibilidad, contraria a la actual proliferación de inteligencias artificiales belicosas. El proyecto toma como punto de partida el icónico texto dramático de *Romeo y Julieta*, para hacer una relectura donde lxs protagonistas son encarnadxs por drones voladores, dos máquinas de bandos enemigos que abandonan su militancia por amor. Si en el campo de batalla un dron asesino encontrase el amor en su semejante del bando rival, ¿podrían evitar de forma inteligente un conflicto como los mártires modernos de Romeo y Julieta?

SHTF
Speculation about strategies for surviving a future apocalypse

According to the prepper community, in the event of a major disaster, we should make our way to a safe place in less than 72 hours. For this reason, they recommend having a "bug-out bag" to meet our basic needs during those first three days on the run. Meanwhile, survival reality shows, campers' manuals and even Boy Scout activities provide instructions on how to fashion tools or tips for surviving in the wilderness. But what happens when disaster strikes in a techno-urban area, where consumer waste is more abundant than natural resources? *SHTF* analyses the contemporary ideology and aesthetic of the prepper community and imagines the kind of endurance and survival strategies that might be adopted by struggling city youth without access to luxury bunkers.

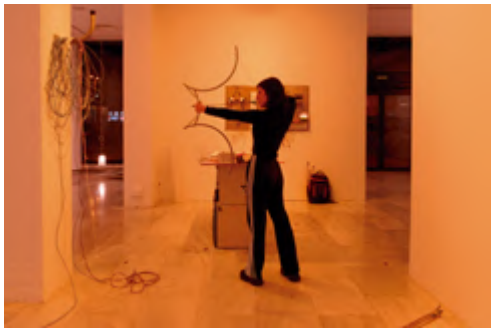
Preppers have come up with their own lingo peppered with military-sounding acronyms, such as *SHTF* (Shit Hits The Fan), EOTW (End Of The World), BOB (Bug Out Bag), YOYO (You're On Your Own) and ELE (Extinction Level Event). Some of these terms reveal an underlying ideology rooted in individualism and selfishness, symptoms of systemic and pervasive sexism. When someone with this mentality finds themselves in danger, fear triggers an immediate distrust of other people, whom they see as potential threats. To make matters worse, this suspicious, defensive attitude is actually fuelled and exacerbated by the mass media, now more than ever thanks to the invention of technology that makes it easy to manipulate or distort information (think deepfakes or fake news). However, when terror ceases to be a media tool and real catastrophe strikes, we will probably find that survival is first and foremost a question of class and privilege. A considerable number of tech

▲ Marta Galindo. *SHTF*, 2023
Instalación
▼ Foto: Marta Galindo

moguls—including LinkedIn founder Peter Teal and Reddit founder Reid Hoffman—already have their own luxury bunkers, complete with swimming pools, cinemas, golf courses, etc.

SHTF is a project about being prepared, expecting the worst, and living under the constant shadow of imminent catastrophe. It is a reflection on the cruel struggle to survive in the hostile, dehumanised techno-liberal city. But, above all, it is the expression of a desire to find more collaborative, sustainable, feminist forms of endurance and to bring back the forgotten and now capitalised technologies of our ancestors, such as giving birth or growing food.

This project, financed by the Injuve Creative Youth Grants, is the second instalment of *SHTF*, which began in 2022. My current lines of research are closely related: from January to June 2024, I will be doing a residency at Matadero Madrid to work on *Kamikaze Lovers*, a performance/installation proposal that imagines war technologies capable of developing empathy and sensibility, in contrast to the present-day proliferation of bellicose artificial intelligence applications. The project offers a new take on the iconic play *Romeo and Juliet* in which the main characters are played by flying drones, machines from two warring factions that give up the fight for love. If killer drones from opposite camps can find love on the battlefield, might they intelligently prevent a conflict as modern Romeo-and-Juliet martyrs?



Marta Galindo García

Cádiz, 1993

Marta Galindo García es artista y actualmente vive en Madrid, donde trabaja en su estudio Servicios Generales. Cursó el grado de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, con una estancia Erasmus durante su último año en De Montfort University (Leicester, Reino Unido). Posteriormente, completó sus estudios con el MIAC —Máster en Investigación en Arte y Creación— de la Universidad Complutense de Madrid.

En 2021 realizó su primera exposición individual, *Add to wishlist*, en la galería valenciana Tuesday to Friday; seguida de su segunda exposición individual, *Digital afterlife*, producida gracias al programa Iniciarte de la Junta de Andalucía en 2022. En paralelo, ha participado en numerosas exposiciones colectivas, como *The Joan Arcs*, comisariada por Ashik Zaman en el Goethe-Institut/Instituto Cervantes Schweden (Estocolmo, 2024); *La geografía más cercana: el cuerpo*, comisariada por Blanca Arias en La Panera (Lleida, 2024); *Se propagarán sin retorno ni distancia*, comisariada por Blanca del Río para las Ayudas Injuve en la Sala Amadís (Madrid, 2024); *Easy Apply!*, comisariada por Noelia Lecue para el programa Se busca comisario (Madrid, 2023); *Not only what, but also how*, en colaboración con el artista Juan De Andrés Arias, comisariada por Marta Ramos-Yzquierdo para la Oficina Cultural de la Embajada de España en Washington (Washington, 2023); o *MAZE*, comisariada por Eladio Aguilera en ChezKit (París, 2021).

Al mismo tiempo, ha recibido múltiples becas y premios, como Residencias Semestrales Matadero (Madrid, 2024), Circuitos de Artes Plásticas (Madrid, 2023), Ayudas Injuve para la Creación Joven (Madrid, 2023), XVI Encuentros de Arte de Genalguacil (Málaga, 2023), Panorama de la Galería Fran Reus (Mallorca, 2021) o Fundación Antonio Gala (Córdoba, 2017), entre otros.

Contacto
martagalindo.es
IG: @martagalindogarcia
marta.galindo.garcia@gmail.com

NEREA GRACIA MORÁN

Fuck Me Shoes

▲
Nerea Gracia Morán. *Fuck Me Shoes*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

FUCK ME SHOES

Performance coreográfica y sonora

Fuck Me Shoes es una puesta en escena coreográfica y corológica de las conclusiones extraídas tras el proyecto de investigación *Fuck Me Shoes: una lectura erótica del club*. Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, ha sido posible llevar a cabo un proceso de producción que materializa la investigación en un formato de performance danzada, acompañada a su vez de la creación de una atmósfera erótico-sonora.

El objetivo de esta propuesta, más allá de su carácter documental y conservacional, es investigar sobre ciertos usos corporales estética y políticamente valiosos. El proyecto encuentra su sentido propositivo en el diseño abierto y crítico a partir de ellos, de nuevas eróticas, nuevas fiestas, nuevas corporalidades; poniendo un especial interés en disolver el binomio productor-espectador a favor de otras alternativas colectivas, performativas e interactivas de relación feliz entre cuerpos. Esta pieza recorre ambas vertientes, tanto la de un estudio corpográfico de la eroticidad genérica, como las posibilidades de intervención y actualización que quepan ser planteadas y encuerpadas.

Las IX Jornadas Escénicas Injuve me han servido, entre otras cosas y además de la posibilidad de producir esta pieza, para explorar otros entornos artísticos, así como opciones performativas más alejadas de mis espacios comunes.

Actualmente, como artista multidisciplinar, me encuentro involucrade en varios proyectos, tanto individuales como colectivos, como, por ejemplo, Voidsent: un colectivo de música rápida de baile. De cara al año entrante, está prevista la distribución de *Fuck Me Shoes* y su introducción dentro del espacio club y de fiesta, además de la colaboración y la cooperación con otres artistes erótiques, de manera que se transforme lo individual en colectivo, y la publicación de las notas y conclusiones obtenidas durante el proceso de investigación y creación.

FUCK ME SHOES
Choreographic and sound performance

Fuck Me Shoes is a choreographic and chorological presentation of the conclusions drawn from the research project *Fuck Me Shoes: una lectura erótica del club* [Fuck Me Shoes: An Erotic Interpretation of the Club]. The Injuve Creative Youth Grants allowed me to carry out a production process that materialised my findings in a danced performance accompanied by the creation of an erotic-acoustic environment.

Aside from its documentary and conservationist aspects, this proposal aims to investigate certain aesthetically and politically valuable uses of the body. It finds ultimate purpose in an open, critical approach to design based on new erotica, new parties, new corporealities, with a particular focus on replacing the producer-spectator dichotomy with collective, performative, interactive alternatives for joyful relationships between bodies. This piece is both a corpographic study of generic eroticism and an analysis of the possibilities of intervention and realisation that can be posited and embodied.

Among other things, the 9th Injuve Performing Arts Showcase gave me the chance to produce this piece and explore other artistic settings and performative options outside my familiar common areas.

As a multidisciplinary artist, I am currently involved in several solo and group projects. One of them is Voidsent, a fast-paced dance music collective. Next year I plan to distribute *Fuck Me Shoes* and take it to the club and rave scene, collaborate and cooperate with other erotic artists, so that the individual becomes collective, and publish the notes and findings obtained during the investigative and creative process.

▲
Angelo Mosutan. *Fuck Me Shoes*, 2023
Photobash

▲
Nerea Gracia Morán. *Fuck Me Shoes*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

Nerea Gracia Morán

Villa del Prado, Madrid, 1997

Nerea Gracia es une investigadore artístique y bailarine residente en Madrid. Su trabajo se centra en el estudio estético y político de la protección y la (re)habilitación femeninas, las coreografías personales y sociales indoloras, la no-normatividad sexoafectiva y relacional y las alternativas documentales a la conservación artística tradicional, desde una perspectiva y metodología transfeminista, comunitarista y ecológicamente colapsista.

Ha dirigido y desarrollado los proyectos: Coreografías de autodefensa (Galaxxia, 2020), sobre técnicas de autodefensa feminista, en colaboración con Elise Moreau e Inés Tarradellas; *ASL* (FEM TEK, 2020/2021), sobre los potenciales políticos y estéticos del trabajo sexual no háptico; y la investigación artística *Fuck Me Shoes: una lectura erótica del club*, finalista en las Jornadas de la Imagen 2022 y seleccionada para las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023 en la línea de creación.

Actualmente, cursa el grado en Historia del Arte por la UNED, forma parte de la escuela de programación 42 en el distrito Telefónica y es le cofundadore del colectivo y plataforma Voidsent, un aquelarre simbiótico y meteórico de jóvenes queer que fusionan las estéticas extremistas de lo criptobarroco y del cibermedievo con lo *gamer*, lo furro y el *nightcore*; sus fiestas ya apuntan maneras como uno de los exponentes europeos de la música electrónica de baile de su generación.

Como Miut —alias de Nerea Gracia—, aúna el maximalismo eufórico sonoro con la erótica coreográfica femenina. Mezclando el neoemo y el *hardcore* más bruto, sus sets incendian la pista con estallidos melódicos que lanzan los cuerpos al sudor y al éxtasis. Además, Miut ha formado parte de eventos como Hard Brutality: Girlpower en Sala Muv, 150 Opening en Fabrik o Pre-Human en Razzmatazz Clubs.

Contacto
IG: @miut_prrr / @voidsent__
nereabgm@gmail.com

Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

SARA GUERRERO ALFARO

La construcción de una identidad: literatura escrita por mujeres migrantes

▲
DALL-E. *Proyecto de literatura escrita por mujeres migrantes*, 2023
Esta imagen se generó con AI

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD: LITERATURA ESCRITA POR MUJERES MIGRANTES

Proyecto de investigación sobre narrativa personal y tránsitos humanos

El proyecto que realicé para la línea de investigación se titula *La construcción de una identidad: literatura escrita por mujeres migrantes*, y consiste en el estudio de la transformación y reconstrucción de la identidad durante y después del proceso migratorio y cómo se refleja en la literatura escrita por mujeres.

Además de analizar distintas obras literarias contemporáneas de escritoras que migraron de países del sur global y se asentaron en el Estado español, hice una revisión de las aportaciones teóricas de los estudios migratorios y transfronterizos, con el objetivo de sentar una base teórica que después me fuese útil para analizar el ámbito literario español actual, ya que dichos estudios han creado nuevas categorías de análisis desde los cuales podemos repensar la identidad y la experiencia de las subjetividades migrantes. También realicé un proceso de investigación bibliográfica para localizar y elegir las obras literarias escritas por mujeres migrantes publicadas en España en los últimos quince años, en las que se narraran los procesos migratorios en prosa, tanto en el género de ficción como en el autobiográfico.

Este proyecto de investigación inició con la intención de responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo impactan las fronteras en los cuerpos e identidades de las personas migrantes?, ¿de qué forma influye el género en los procesos migratorios?, ¿cómo se representan el shock migratorio y el racismo y cómo conviven con la multiculturalidad? Para resolverlas, junto con la indagación teórica y la revisión bibliográfica, participé en un taller de escritura con un grupo de mujeres migrantes, organizado por Calala Fondo de Mujeres y la asociación Néctar, bajo la impartición de la autora y editora afrocaribeña Quinny Martínez. Desde un inicio, la intención del proyecto fue demostrar la potencia política que pueden tener los procesos de lectoescritura en la vida de las mujeres migrantes en un contexto sociopolítico que limita sus derechos y visibilizar las narrativas migrantes emergentes en el sistema literario español.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me ofrecieron la posibilidad de definir y materializar un proyecto de investigación que tuviera un impacto social directo, a través del contacto con diversas casas editoriales independientes, encuentros con autoras migrantes, así como la participación en un proceso escritural con mujeres migrantes. Además, me posibilitaron indagar en cómo otras fundaciones y organizaciones utilizan la literatura para aliviar los malestares producidos por los procesos migratorios y posibilitar la articulación y la creatividad a través de la escritura de las experiencias vividas. En concreto, tuve la oportunidad de conocer la fundación Melissa Network, en Atenas. Una organización que nace de la autoorganización de mujeres de diversos orígenes y que se enfoca en defender y garantizar los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de las mujeres migrantes en Grecia.

En 2024 tengo prevista la búsqueda de editoriales independientes que estén interesadas en colaborar en la publicación del ensayo *Migrar y narrar*. Además, como autora, tengo planeado iniciar el proceso de publicación de mi poemario *Rexistro Catastral*, un texto que versa sobre el proceso migratorio, la bifurcación lingüística y la búsqueda de arraigo en el rural gallego. De manera paralela, tengo la intención de finalizar un proyecto de novela y continuar colaborando en medios de comunicación con contenido sobre migración, género y literatura.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD: LITERATURA ESCRITA POR MUJERES MIGRANTES [CONSTRUCTING AN IDENTITY: LITERATURE WRITTEN BY MIGRANT WOMEN]
Research project about personal narratives and human journeys

My Injuve research project, titled *La construcción de una identidad: literatura escrita por mujeres migrantes*, studies the transformation and reconstruction of identity during and after migration and how this is reflected in literature written by women.

In addition to analysing different contemporary works of literature by women who migrated from countries in the Global South to Spain, I reviewed the theories that have been put forward in migration and cross-border studies in order to establish a theoretical foundation that I could later use to assess the current Spanish literary

▲
Sara Guerrero Alfaro. *Melissa Network*, 2023
Foto: Sara Guerrero Alfaro

scene, as scholars in these fields have created new categories for rethinking the identity and experience of migrant subjectivities. I also conducted bibliographical research to identify and select prose narratives of migration processes, whether fictional or autobiographical, written by migrant women and published in Spain in the last fifteen years.

I began this research project with the intention of answering the following questions: How do borders affect the bodies and identities of migrants? How does gender influence migration processes? How are immigration shock and racism represented, and how do they coexist with multiculturalism? To find the answers, in addition to poring over books and conducting theoretical research, I participated in a writing workshop with a group of migrant women, organised by Calala Fondo de Mujeres and the Néctar association and led by Afro-Caribbean author and editor Quinny Martínez. From the beginning, the project's goals were to demonstrate the political power that reading and writing can have on the lives of migrant women in a socio-political context which restricts their rights, and to shine a spotlight on emerging migrant narratives in the Spanish literary world.

The Injuve Creative Youth Grants gave me the opportunity to design and carry out a research project that had direct social impact via contact with various independent publishing houses, encounters with migrant women authors, and participation in a writing activity with migrant women. Thanks to the grants, I was also able to see how other foundations and organisations use literature to alleviate the hardships associated with migration processes and foment self-expression and creativity by encouraging migrants to write about their life experiences. Specifically, I had the chance to become familiar with the Melissa Network in Athens, a grassroots-based organisation of women from different backgrounds that aims to defend and guarantee the political, social, economic and cultural rights of migrant women in Greece.

In 2024 I plan to contact independent publishers that might be interested in publishing the essay *Migrar y narrar*. Additionally, as an author in my own right, I hope to begin the process of publishing *Rexistro Catastral*, a collection of poems about the migration process, linguistic bifurcation and the quest for a sense of belonging and roots in the Galician countryside. At the same time, I intend to finish my novel and continue contributing content on migration, gender and literature to different media outlets.

Sara Guerrero Alfaro

Ciudad de México, 1994

Me licencié en Teatro y Actuación por el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al finalizar la carrera, en 2018, estudié un posgrado en Artes escénicas i acció social en el Institut del Teatre de Barcelona. Dos años más tarde, finalicé los estudios de máster en Literatura, Cultura e Diversidade en la Universidade da Coruña, defendiendo el proyecto *La consciencia mestiza como resistencia en Borderlands/La Frontera, de Gloria Anzaldúa*. A finales de 2022, ingreso a la Universitat de Barcelona en calidad de doctoranda con un proyecto de tesis orientado a trabajar con la producción literaria de mujeres migrantes.

Mi formación está complementada con diversos seminarios internacionales sobre performance, arte feminista, espacio público y feminismos centroamericanos. He participado en congresos internacionales de literatura, como el XXVIII Congreso Internacional de Literatura y Estudios Hispánicos (Universidad de Lockhaven, 2021) y (Des) Escribindo a Fronteira: Identidades Liminais Humanas e Non-Humanas (Universidade de Vigo, 2022).

En 2017 creé el performance *Tejiendo Cómplices*, que se fundamenta en la intervención de espacios públicos para generar vínculos afectivos entre mujeres y se enfoca en ayudar a resolver el problema del acoso sexual callejero. En ese mismo año, coordiné y actué en el laboratorio *Yo no le tengo miedo a nada*, un proyecto de investigación escénico dirigido a revisar los procesos de admisión a las escuelas profesionales de teatro en México.

Desde el 2019 trabajo como escritora. Soy colaboradora frecuente de la revista feminista *Pikara Magazine* y del periódico *Novas de Galiza* y fui miembro del Consejo Editorial del medio independente *O Salto Galiza*. En este último medio, fui responsable de la sección “O Prelo”, proyecto de crítica y difusión literaria, y coordinadora del blog *Rehabitar el rural*, un trabajo literario que buscó dignificar la vida de las zonas rurales en Galicia.

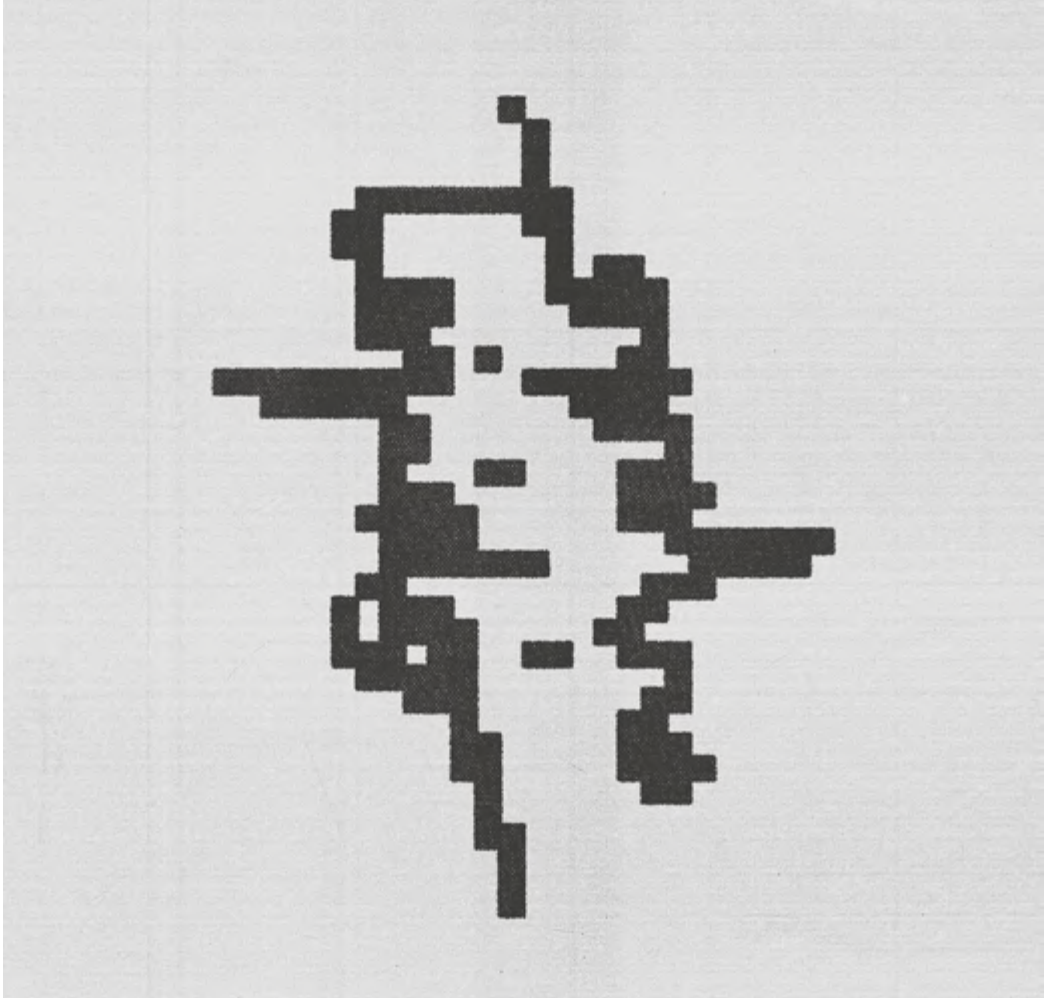
Mi dramaturgia *Raigame* fue seleccionada para presentarse en el Festival Internacional Outono de Teatro, en el cual obtuve el premio a mejor interpretación. En 2023 fui seleccionada para participar en la Residencia Literaria da Cidade da Cultura, en el proyecto Fes! Cultura, y en la clínica La respiració del poema. He participado en procesos escriturales colectivos, colaborando en la publicación *Mujeres del Maíz* (Plataforma Cero, 2023), en la *Revista Casapaís* (mayo, 2011) y en una serie de materiales dirigidos a mujeres migrantes para prevenir, detectar y acompañar a víctimas de violencias estructurales.

Actualmente trabajo en Fundació Surt coordinando talleres dirigidos a mujeres que han sido víctimas de violencia machista.

Contacto
IG: @saraguerrero27
X: @SaraGuerreroA

RAFAEL GUIJARRO

Tejido ajado



▲
Luis Lechosa. Diseño para Tejido ajado, 2023
Logotipo

TEJIDO AJADO

Editorial independiente especializada en escrituras improbables

Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, de las que fui beneficiario en 2022 en la línea de emprendimiento, puse en marcha este año el proyecto editorial Tejido ajado: una plataforma independiente de edición especializada en escrituras improbables —excéntricas, difíciles, que apuestan radicalmente por la forma o por el concepto—, que por su carácter marginal apenas tienen representación en el mercado editorial. "Excrituras" en las que el texto se acerca al texto desde el texto, pero también desde el afuera del texto: desde la imagen, el sonido, la estructura, el objeto, el número, el cuerpo. La imagen gráfica del proyecto es obra de Luis Lechosa, quien también se encargó de diseñar y construir el sitio web y me ha ayudado en la maquetación y el diseño de todas las publicaciones.

Desde Tejido ajado he editado y publicado, de momento, tres libros: *No tan diver*, de Nacho García; *Arrebato*, de Aura Vega; y *El verano de Camus*, de María Tinaut. En todos ellos se despliega una investigación en torno al texto que se formaliza de diferentes maneras: poemas-memes que se leen en *scroll*, transcripciones performativas de películas vampíricas o resignificaciones de textos que devienen cuerpos de agua sobre el papel. Los tres libros están disponibles para compra en la web de Tejido ajado —tejidoajado.xyz— y en algunas librerías seleccionadas repartidas por el país. Para el año que viene me he propuesto ampliar la distribución hasta llegar a unas veinticinco o treinta librerías.

Con la editorial, he estado presente en las ferias de edición independiente Libros Mutantes, en La Casa Encendida (Madrid); Recreo Art Books Fair, en el IVAM (Valencia), donde además se presentó *El verano de Camus*; y Focal Points (Sharjah, Emiratos Árabes), esta última de la mano de *Recreo*. También he producido la película *hikisaku*, de Jorge Suárez Quiñones, inspirada en la línea conceptual de la editorial y que ha servido para expandir su imaginario, para promocionarla en redes y como cabecera de la tienda online. Mi idea es producir cada año una película de une cineasta o artista visual bajo la misma premisa. En los próximos meses abriré un canal en Vimeo dedicado a las piezas fílmicas que se vaya produciendo desde la plataforma.

Actualmente, compagino la labor de edición con la producción artística y el comisariado. Desde mi perfil de editor, trabajo en las dos próximas publicaciones de Tejido ajado, que se presentarán a lo largo de la primera mitad de 2024. También busco nuevos puntos de venta y nuevos proyectos para publicar. En la segunda mitad de 2024 tengo previsto realizar, en nombre de la editorial, cursos puntuales de escritura expandida a los que invitaré, en calidad de docentes, a diferentes agentes del entorno de las artes visuales y de la literatura, para lo que necesitaré alquilar un espacio adecuado o acondicionar uno. Aún tengo que decidir su formato y duración.

Aunque de momento el proyecto es sostenible económicamente, seguiré pidiendo ayudas y subvenciones a diferentes instituciones para ampliar su alcance y poder seguir pagando dignamente a las artistas, así como para poder, al menos, sufragar las cuotas de autónomo.

TEJIDO AJADO
Independent publishing house specialised in unlikely texts

Thanks to the Injuve Creative Youth Grant for Entrepreneurship that I received in 2022, I was able to launch Tejido ajado, an independent publishing platform specialised in unlikely texts—eccentric, difficult writings with a radical emphasis on form or concept—that barely have a presence on the book market due to their marginal nature. "Manuexcripts" in which text approaches text from within the text, but also from without, through images, sounds, structures, objects, numbers, bodies, etc. The initiative's graphic identity is the work of Luis Lechosa, who also designed and built the website and has helped me with the page layout and design of all the publications.

So far, I have edited and published three books with Tejido ajado: *No tan diver* by Nacho García, *Arrebato* by Aura Vega and *El verano de Camus* by María Tinaut. Each conducts a textual investigation that adopts different forms: meme-poems read by scrolling, performative transcripts of vampire movies, or resignifications of texts that become bodies of water on paper. All three volumes are currently for sale on the Tejido ajado website (tejidoajado.xyz) and in select bookshops across Spain. Next year I intend to expand my network of distributors to a total of twenty-five or thirty bookshops.

I attended several independent book fairs as the representative of Tejido ajado, including Libros Mutantes at La Casa Encendida (Madrid); Recreo Art Books Fair at the IVAM (Valencia), where *El verano de Camus* was launched; and Focal Point (Sharjah, UAE), at the invitation of Recreo. I also produced ***hikisaku*** by Jorge Suárez Quiñones, a film inspired by the publishing house's conceptual line which has served

to expand its imagery, promote it on social media and publicise the e-shop. My idea is to produce a film by a director or visual artist every year under the same conditions. In upcoming months, I will be launching a Vimeo channel for the films I produce via this platform.

I am currently active on three fronts, as a publisher, artist and curator. In the editorial field, I am working on Tejido ajado's next two books, which will be released in the first semester of 2024. I'm also searching for new points of sale and new projects to publish. In the second half of 2024, I (on behalf of the publishing house) plan to invite different agents from the visual arts and literary community to teach sporadic writing courses, for which I will need to rent or fit out a suitable venue. I have yet to decide the format and duration of these courses.

Although the initiative is financially sustainable at the moment, I will continue to apply for grants and subsidies from different institutions in order to expand its scope, keep paying the artists decent fees, and making enough to at least cover my own social security tax.

◀
Nacho García. *No tan diver*, 2023
11 × 21 cm

◀
Aura Vega. *Arrebato*, 2023
13 × 21 cm

◀
María Tinaut.
El verano de Camus, 2023
10 × 15 cm

Rafael Guijarro

Ochavillo del Río, Córdoba, 1991

Estudió filosofía en Málaga y Barcelona y los másteres en Laboratorio Audiovisual de Creación y Práctica Contemporánea por LAV y en Documental creativo, cine experimental y videocreación por la Escuela TAI. Su trabajo se ha mostrado en exhibiciones individuales y colectivas en diferentes instituciones y espacios de arte como Casa Banchel, ACME, Cineteca, el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, el Teatro Fernán Gómez, la Sala Amadís, la Esdir, el Centro Cultural Las Cigarreras, el Cine Teatro Irracional (Perú) o la Sala de Audiovisuales de la UNSA (Perú). Compagina su práctica artística con el comisariado —actualmente desde el estudio ACME—, la docencia y la edición literaria —desde la plataforma editorial Tejido ajado—. Vive y trabaja en Madrid.

Contacto
rafaelguijarro.com
IG: @rafaelguijarro_
rafaelguijarrom@gmail.com

IRATI INORIZA

Escondite para pájaros

▲
Irati Inoriza. *Escondite para pájaros*, 2023
Foto: Irati Inoriza

ESCONDITE PARA PÁJAROS

Un ejercicio plástico articulado desde el recuerdo y la convivencia

Se esconde el pájaro.
No anida, se refugia.
Se adapta a la supervivencia.
Recorre el espacio, como lo hace el tiempo en su cuerpo.

Se posa.
A veces llama, a veces grita, a veces murmura, tararea…
Para qué silbar.

Dónde se queda la tierra de la que fue parte.
Esconderse es buscar una alternativa, un lugar donde sentirse protegido.

En el estudio, atenta a lo que me rodea, pienso en lo que me ha traído aquí, hasta Ciudad de México. Un vuelo individual que es eco. Eco de un vuelo colectivo que ocurrió hace tiempo y que es parte de una memoria colectiva. ¿Cómo se queda en el cuerpo un recuerdo? ¿Y una memoria colectiva?

La memoria colectiva genera historia. Historia que es escrita por cuerpos en movimiento. Y los cuerpos se mueven en el espacio buscando refugio. Refugio que muchas veces no es nido, es escondite. Pero se anida.

Cuando doblas un papel, generas un espacio donde habitar. A la vez que juntas dos puntos que estaban muy lejos uno del otro. Pienso en cómo generar un espacio siendo más importante el recorrido que la forma. Ha sido un proceso de pensar la escultura desde su negativo. Articulo este volumen convexo, desde la superposición de papeles hechos con cortezas de árbol. Una forma que se pone en diálogo con el jardín y las aves del estudio. Donde la materia es el foco y el vacío un escondite para pájaros.

Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la línea de movilidad, he tenido la oportunidad de realizar la residencia artística El Sur en la Ciudad de México en el mes de agosto de 2023. Una experiencia de convivencia con la comunidad mexicana que me ha llevado a sitios inesperados dentro de mi investigación y con los que todavía hoy sigo trabajando. Después de esta vivencia, me encuentro sumergida en el estudio, atenta en el proceso de trabajo y con muy buenos recuerdos de la experiencia vivida en México.

Irati Inoriza. *Escondite para pájaros*, 2023
Foto: Irati Inoriza

ESCONDITE PARA PÁJAROS [HIDEOUT FOR BIRDS]
A plastic exercise articulated from memory and coexistence

A bird hides.
It doesn't nest, it takes shelter.
It adapts to survival.
It traverses the space, as time traverses its body.

It perches.
Sometimes it calls, sometimes it cries, sometimes it whispers, hums...
Why whistle.

What happens to the land it was once part of.
To hide is to seek an alternative, a place where one feels protected.

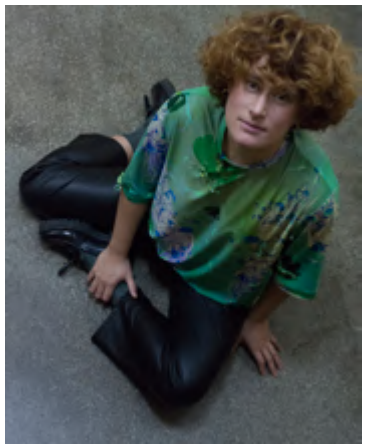
In the studio, attentive to my surroundings, I think of what brought me here to Mexico City. A solo flight that is an echo. The echo of a collective flight that happened some time ago and is part of a collective memory. How does a memory linger in the body? What about a collective memory?

Collective memories generate history. History that is written by bodies in motion. And bodies move through space seeking shelter. Shelter which often is not a nest but a hideout. And yet they nest.

When you fold a piece of paper, you create a habitable space. At the same time, you join two points that were formerly far apart. I think about how to generate a space, the manner mattering less than the journey. Thinking about sculpture in the negative has been a process. I articulated this convex volume by layering sheets of paper made of tree bark. A form that strikes up a conversation with the studio birds and the garden. Where the focus is on matter and the void is a hideout for birds.

Thanks to the Injuve Creative Youth Grants in the Mobility category, I was able to spend the month of August 2023 participating in the El Sur art residency programme in Mexico City. That experience of living with the Mexican community led to unexpected places in my research, which I am still working through today. Since the residency I have been holed up in my studio, concentrated on the working process and cherishing very fond memories of my time in Mexico.

Irati Inoriza. *Escondite para pájaros*, 2023
Foto: Irati Inoriza



Irati Inoriza

Balmaseda, Bizkaia, 1992

Doctoranda en Investigación en Arte Contemporáneo por la Universidad del País Vasco, especializó sus estudios en el Atelier de Performance de la Universidad de Brno (República Checa, 2014). Además, ha participado en talleres para artistas, dirigidos por Itziar Okariz, Jon Mikel Euba y Txomin Badiola, en los últimos años.

Ha expuesto a nivel individual en la Galería Fran Reus (Palma de Mallorca, 2023), Alhondiga AZ (Bilbao, 2021), TACA (Palma de Mallorca, 2021), ZSenne Art Lab (Bruselas, Bélgica, 2019), C. C. Montehermoso (Vitoria-Gasteiz, 2019) y A-DASH Space (Atenas, Grecia, 2018), entre otros.

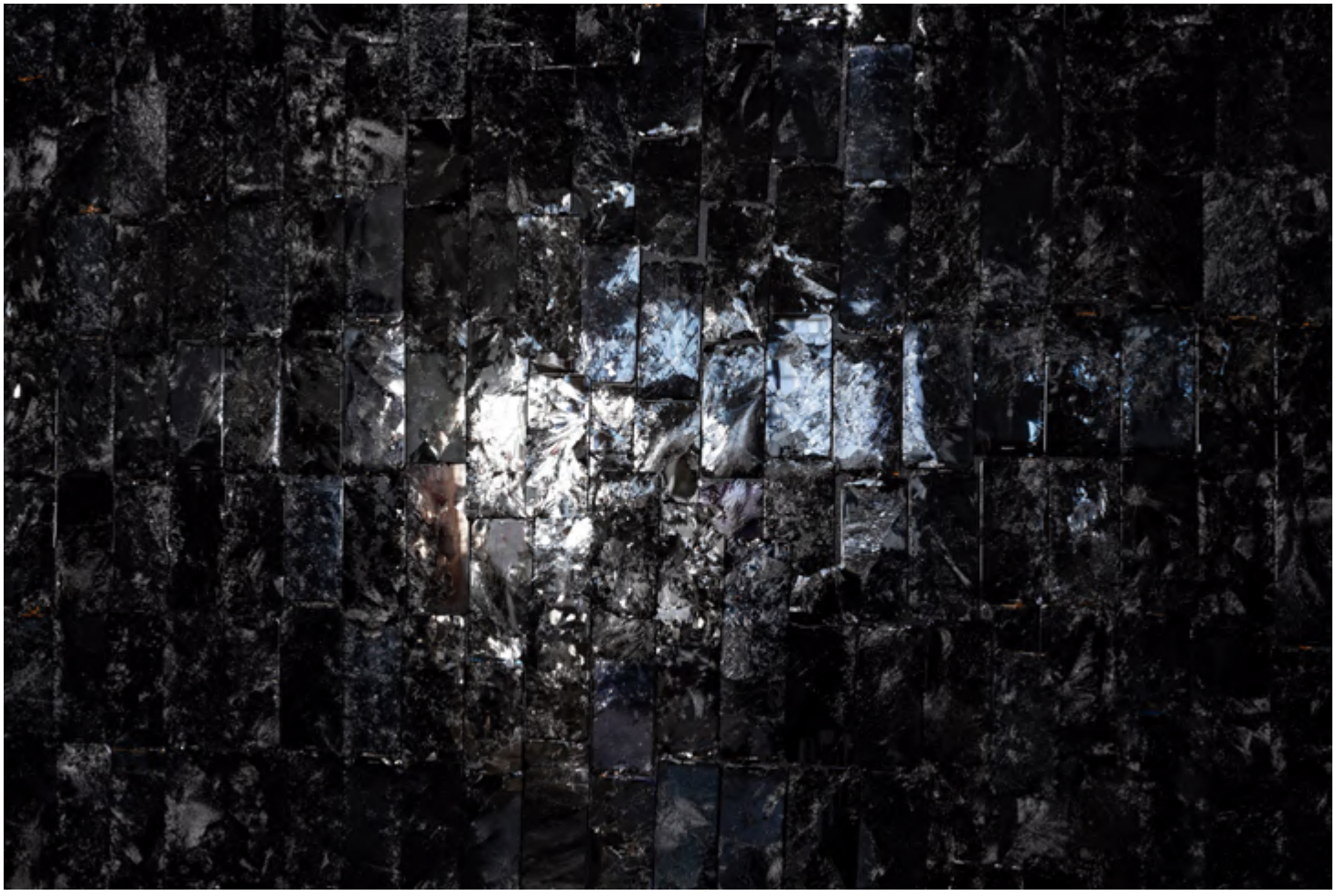
Inoriza ha sido ganadora de los premios: Generación 2024 de La Casa Encendida (Madrid, 2023), IX Premio a la producción artística de la Fundación Banco Santander y Open Studio (Madrid, 2021) y Exposición de Artista Casal Solleric (Palma de Mallorca, 2017).

Su trabajo este año 2023 ha sido parte de las exposiciones colectivas *Clima Fitness* (Matadero-Intermediae, Madrid), *Waves Ones Olas* (Casal Solleric, Palma de Mallorca) y *ERTIBIL 40* (Sala Rekalde, Bilbao). Además de participar en las exposiciones realizadas en RAUMMG16 (Colonia, Alemania, 2022), Ateljéföreningen Hospitalet (Uppsala, Suecia, 2022), el Festival LOOP (Barcelona, 2020) y Pablo's Birthday (New York, 2019).

Contacto
iratinoriza.es
IG: @iratinoriza
iratinoriza@gmail.com

JORGE ISLA

Today Is Yesterday's Tomorrow



▲
Jorge Isla. *Le Reflet*, 2023
Ensamblaje de pantallas de móviles sobre dibond
100 × 150 cm

TODAY IS YESTERDAY'S TOMORROW

Proyecto sobre diferentes políticas de reciclaje

Today Is Yesterday's Tomorrow se despliega como un impactante viaje al corazón de las complejidades de la sociedad contemporánea, utilizando el arte como un lenguaje crítico que entabla un diálogo audaz con la condición postmedia, la vorágine del consumo tecnológico y la apremiante necesidad de reconsiderar nuestros modos de producción y consumo. Este proyecto, que se manifiesta a través de una serie de obras bidimensionales con una fuerte presencia escultórica, se erige como un testimonio visual y tangible que captura las complejidades de nuestra era digital de manera única.

Cada pantalla de móvil recuperada, proveniente de tiendas que lamentablemente carecen de políticas de reciclaje definidas, contribuye a la creación de una brillante superficie negra. En una primera mirada, este lienzo parece un simple espejo; sin embargo, su naturaleza trasciende la mera reflexión visual. Se transforma en un *black mirror*, una poderosa metáfora que no solo remite a la serie televisiva que reflexiona sobre la sociedad y la tecnología, sino que también encapsula la realidad en la que vivimos. En este contexto, las pantallas de dispositivos electrónicos se erigen como espejos que fragmentan y distorsionan nuestra percepción de la realidad.

Aquí, la superficie negra, meticulosamente construida a partir de la acumulación de pantallas de móviles desechadas, se presenta como un agujero negro digital. Además de actuar como un receptáculo de desechos electrónicos, este agujero negro simboliza la vorágine en la que la sociedad se encuentra inmersa debido a sus patrones de producción y consumo insostenibles. Es un reflejo, tanto literal como simbólico, de cómo nuestra identidad y esencia como sociedad se ven atrapadas y fragmentadas en este constante ciclo de consumo y desecho tecnológico.

La decisión consciente de no concluir el proyecto se convierte en un gesto artístico y reflexivo poderoso. Aunque podría cerrarse simbólicamente, la acumulación diaria de pantallas de móviles desechadas impide cualquier sensación de cierre definitivo. Esta elección es tanto una declaración estética como un llamado a la acción. El proyecto se convierte en un recordatorio constante de la urgencia de abordar la falta de políticas efectivas de reciclaje y la necesidad imperativa de repensar nuestros modos de producción y consumo.

Al sumergirse en *Today Is Yesterday's Tomorrow*, el espectador se enfrenta a su propia esencia reflejada y desposeída en este agujero negro digital. Este reflejo implica la responsabilidad individual, pero también una llamada a la acción colectiva. La acumulación continua de pantallas de móviles desechadas subraya la persistencia del problema y la necesidad constante de reflexionar sobre nuestros hábitos y prácticas.

En última instancia, este proyecto va más allá de las fronteras convencionales del arte. Es un espejo que refleja la condición contemporánea, un agujero negro digital que absorbe la atención del espectador y una llamada constante a la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de un futuro más sostenible. En sus detalles meticulosos y su mensaje profundamente arraigado, *Today Is Yesterday's Tomorrow* se revela como una obra que desafía visualmente e invita a una reflexión profunda sobre nuestro papel activo en la formación del mañana.

TODAY IS YESTERDAY'S TOMORROW
Project about different recycling policies

Today Is Yesterday's Tomorrow unfolds as a stunning journey to the core of contemporary society's complexities, using art as a critical language that boldly dialogues with the post-media condition, the frenzied whirlwind of technological consumerism, and the pressing need to reconsider our current modes of production and consumption. This project, which takes the form of a series of two-dimensional works with a strong sculptural component, stands as a unique visual and tangible testament to the intricacies of the digital era.

Individual mobile phone screens, salvaged from shops that regrettably lack operative recycling policies, are combined to form one shiny black surface. At first glance, the canvas might be mistaken for an ordinary mirror, yet its nature transcends mere visual reflection. It becomes a black mirror, a powerful metaphor for the reality we now live in as well as an allusion to the television series known for its thought-provoking takes on modern society and technology. In this context, the screens of electronic devices act as mirrors that splinter and warp our perception of reality.

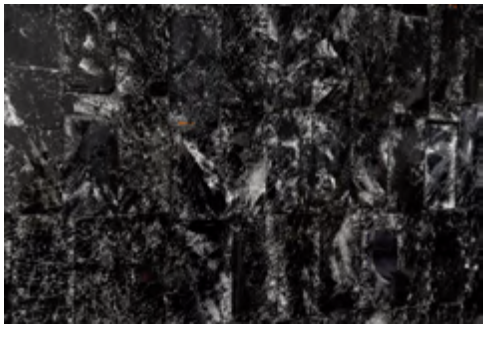
Here the black surface, painstakingly assembled from numerous discarded phone screens, is presented as a digital black hole. In addition to serving as a receptacle for electronic waste, this black hole symbolises the downward spiral into which our society has been sucked by its unsustainable production and consumption habits. It is a literal and figurative reflection of our how identity and our essence as a society are trapped and fragmented in this endless cycle of technological use and waste.

The conscious decision not to finish the project became a powerful reflective and artistic gesture. Although it could have a symbolic conclusion, the accumulation of more discarded phone screens day after day precludes any sense of real closure. This choice is both an aesthetic statement and a call to action. The project becomes a constant reminder that we must urgently address our lack of effective recycling policies and immediately rethink the way we produce and consume things.

Immersion in *Today Is Yesterday's Tomorrow* brings viewers face-to-face with their own essence, reflected and dispossessed in that digital black hole. This reflection is a summons to embrace personal accountability and take communal action. The incessant build-up of discarded mobile screens underlines the persistence of the problem and the need to constantly assess our habits and practices.

Ultimately, this project extends beyond the conventional boundaries of art. It is a mirror that reflects the contemporary condition, a digital black hole that absorbs the audience's attention, and a constant call to take individual and collective responsibility for building a more sustainable future. In its meticulous details and deeply rooted message, *Today Is Yesterday's Tomorrow* reveals itself as a visually challenging work that invites us to think long and hard about our active role in the shaping of tomorrow.

▲
Jorge Isla. *Un mar de dudas*, 2023
Pantallas de móviles



◀ ▲
Jorge Isla. *Le Reflet*, 2023
Ensamblaje de pantallas de móviles
sobre dibond
100 × 150 cm

Jorge Isla

Huesca, 1992

Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Jorge y máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia y en Proyectos Fotográficos de Autor por la Escuela Lens de Madrid.

He recibido la becas VEGAP 2015, la residencia en el College d'Espagne à Paris gracias al MECD (2018), la beca de residencia de la Fundación Bilbaoarte (2018, 2023), el Premio Javier Rosón de la Fundación Ankaria (2019), el primer premio de la Muestra de Arte Joven de la Rioja (2019), las Ayudas para la investigaciońn y producción artística del MECD (2020), el premio de adquisición de obra Joaquina Zamora de Aragón (2021), el premio de adquisición de obra de la Universidad Miguel Hernández (Elche, 2021), el premio Inmaterial de Tabakalera (2022), el premio Scroll de Las Cigarreras (2022), la Beca Ramón Acín de la Diputación de Huesca (2022), las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la línea de producción (2022), el IX Premio Mardel (2022) y el Basque Artist Program del Museo Guggenheim (Bilbao, 2023).

He expuesto de forma individual en Da2 Artium (Salamanca, 2023), Las Cigarreras (2022), Arte Santander (2022), SC Gallery (Bilbao, 2022), Galeria Antonia Puyó (Zaragoza, 2021 y 2017), Rambleta (Valencia, 2020), Galeria Presente (Porto, 2020), Museo de Historia Natural de Valencia (2018), Photoespaña (2017), Kir Royal Gallery (2017), XV Bienal de Fotografía de Córdoba (Córdoba, 2017) y en CentroCentro Cibeles (Madrid, 2016), dentro del ciclo *Lanzadera*, comisariado por Iñaki Domingo, además de en diversas muestras colectivas y ferias, tanto nacionales como internacionales.

Finalmente, mi obra forma parte de las siguientes colecciones: Fundación BilbaoArte (2018), Fundación ANKARIA (2019), Diputación de Cáceres (2019), Ayuntamiento de Irún (2019), Harddiskmuseum (2020), Ayuntamiento de Salamanca (2020), la revista *HoyEsArte* (2020), IAACC Pablo Serrano (2020), Diputación de Málaga (2020), Bodega Enate (2021), Diputación de Zaragoza (2021), Universidad Miguel Hernández (2021), Fundación Ses12Naus (2022), Ifitry Centre d'Art Contemporain (2022), Ayuntamiento de Felanitx (2022), Fundación Mardel (2022) y Universidad de Loyola (2023).

Contacto
jorgeisla.com
@jorgeisla.nft

NICO JONGEN

RUIDO

▲
Ça marche. *RUIDO*, 2023
Foto: Sílvia Poch

RUIDO

El arte foley y sus derivas escénicas

Hace más de medio siglo que Beckett sentenció el final de todo: acabado, se ha acabado, esto se acaba, esto quizás se acabará. Una sentencia cada vez más vacilante, porque, tal vez, no haya nada que termine de verdad. Aún hoy, el eco del *big bang* pervive en el universo en forma de ruido cósmico.

En *RUIDO*, el interés de nuestro equipo era plantear la posibilidad de un futuro "más allá de". En la pieza encontramos a quienes podrían ser los dos últimos seres humanos de la Tierra, después de que un cataclismo se lo haya llevado todo. En este caso, los protagonistas del segundo origen no se llaman Alba ni Dídac, como en el *Mecanoscrit*, de Pedrolo, sino Núria Martínez-Vernis y Juan Navarro, intérpretes de larga trayectoria, de múltiples experiencias y contextos, pozos de sabiduría y de un pasado de este país. Y las ruinas con las que conviven no son físicas, sino digitales: en lugar de leña para hacer fuego, recogen restos de archivos de vídeo que han perdido el sonido.

RUIDO nos sitúa frente a un silencio que hay que volver a llenar. Aquí, sin embargo, en lugar de provenir la luz de las llamas de una hoguera, lo hace de la lente de un proyector; y el juego de sombras y ficciones que Núria y Juan reinventan no corresponde tanto a la corporalidad del teatro como al artificio del cine. Así es cómo estos dos seres, a la vez narradores y espectadores del fin del mundo, pasan a encarnar la figura del *foley* o diseñador de sonido cinematográfico: alguien que trabaja con el engaño y la astucia para lograr una sensación de veracidad. Alguien que llena vacíos.

Con esta obra, queríamos tomar distancia del mundo de los niños que ha acompañado a nuestros últimos proyectos, manteniendo intacta la apuesta por el juego, así como la fascinación por los espacios limítrofes de la cultura, donde la huella de la civilización es más difusa. Para una humanidad en fase terminal, Núria y Juan dan vida a la posibilidad de volver a actuar como niños.

Actualmente, y gracias al motor Injuve, junto con la compañía, siento que nos encontramos en una fase orgánica de crecimiento. Esta travesía viene propuesta por nuestro trabajo con intérpretes no profesionales, lo que nos lleva a conocer nuevos contextos y experiencias, al mismo tiempo que entender el hecho escénico como algo "mucho más allá" de lo que, en un primer momento, podríamos considerar una pieza escénica o un proyecto artístico al uso.

Todo esto nos ha llevado a comprender que el buen funcionamiento de una compañía se mide por un equilibrio entre la mirada artística y una visión de producción, entendidas como componentes esenciales e interdependientes. En el caso de Ça marche, esta combinación busca una perspectiva a largo plazo en todos los aspectos. Nos esforzamos por asegurar la sostenibilidad de nuestro(s) proyecto(s) artístico(s) en el tiempo, además de cultivar relaciones profundas con nuestros colaboradores y con el entorno cultural en el que nos desenvolvemos.

Los deseos —nuestros y de los apoyos de la compañía— acaban traduciéndose llevados a la práctica en activaciones que, a través de un proceso de mediación —comunicación recíproca—, devienen en otros: proyectos artísticos, dispositivos, otras metodologías, prácticas expandidas, experiencias compartidas, nuevos deseos, revelaciones, exploración de nuevos circuitos.

◄ ►
Ça marche. *RUIDO*, 2023
Foto: Sílvia Poch

RUIDO [NOISE]
Foley art and its stage drifts

Over half a century has passed since Beckett announced the end of everything: "Finished, it's finished, nearly finished, it must be nearly finished." But this statement becomes less certain as it progresses, perhaps because nothing is ever truly finished. Even today, the Big Bang still echoes across the universe in the form of cosmic noise.

In *RUIDO*, our team wanted to explore the possibility of a future "beyond". The piece introduces us to what may be the last two human beings on Earth after a cataclysm has ravaged the planet. The protagonists of this new origin story are not named Alba and Dídac, as in Pedrolo's *Typescript of the Second Origin*, but Núria Martínez-Vernis and Juan Navarro, seasoned performers rich in experiences and contexts, wellsprings of wisdom and this country's past. And the ruins among which they live are not physical but digital: instead of gathering firewood, they collect the remnants of video files that have lost their soundtracks.

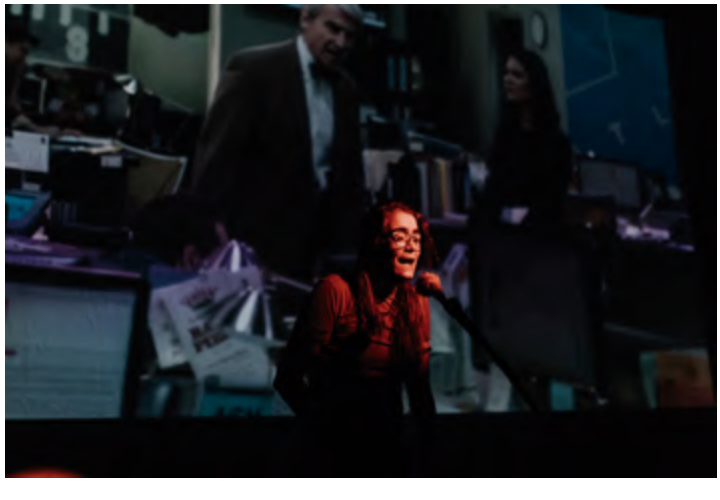
RUIDO confronts us with a silence that must be re-filled. Here light comes from a projector lamp instead of flickering campfire flames, and the game of shadows and fictions that Núria and Juan reinvent is closer to the artifice of cinema than the physicality of theatre. And so these two beings, at once narrators and spectators of the end of the world, end up embodying the Foley artist or sound-effects person: someone who uses deception and cunning to create a sensation of veracity. Someone who fills voids.

With this work, we wanted to distance ourselves from the children's world that has been the focus of our latest projects without losing our love of play or our fascination with the liminal spaces of culture, where the impression of civilisation is fainter. For a human race in terminal condition, Núria and Juan breathe life into the possibility of acting like children again.

At present, and thanks to the Injuve impulse, I feel that our company is going through a stage of organic growth. This journey was initiated by our work with amateur performers, which introduced us to new settings and experiences and made us understand that the act of performing is something "far beyond" what we might think of as a conventional piece for the stage or artistic project.

As a result, we have come to realise that a company only works well if there is a balance between the artistic conception and the production vision, understood as essential and inter-dependent components. In the case of Ça marche, this combination seeks a long-term perspective in every aspect. We strive to create artistic project(s) that will endure and thrive over time and to cultivate meaningful relationships with our collaborators and the cultural circles in which we move.

In practice, our own desires and those of the company's supporters translate into activations which, via a process of mediation (two-way communication), lead to others: art projects, devices, different methods, expanded praxes, shared experiences, new desires, revelations, and the exploration of new circuits.



Nico Jongen / Ça marche

Ça marche es una compañía de artes escénicas de Barcelona, fundada en 2015, formada por Nico Jongen y Laura Viñals, estudiantes del Institut del Teatre de Barcelona y la UB.

Nuestro objetivo es desarrollar proyectos de creación que partan del necesario diálogo entre el teatro, la performance, el movimiento y las artes visuales. Encontrar una forma propia que hable de nuestra contemporaneidad, lidiando con sus contradicciones irreconciliables y sus derivas. En nuestros proyectos revisamos la relación entre artesanía y técnica, *ready-mades* y materiales opuestos. Piezas que han reflexionado, por un lado, alrededor del marco de la infancia y sus contradicciones y, por otro lado, alrededor del potencial político subversivo que le es propio al cuerpo no profesional. Pensamos que, solamente reconociendo la escritura actual de cuerpos, gestos y discursos, refiriéndolos como documentos vivos, podremos estilizarlos y enmarcarlos. Algunos de nuestros proyectos escénicos son *RUIDO* (2023), *Cantus Gestualis* (2022), *Los figurantes* (2021) o *La trilogía del hijo —Ça va* (2016), *Ta gueule* (2017), *Silence* (2017)—.

Desde Ça marche tenemos un fuerte interés en vincular la creación escénica de autor con el público local. Con este objetivo en mente, hemos desarrollado un tipo de trabajo de creación y actuación muy interesado en el documento corporal, es decir, en los cuerpos y los performers amateurs, no profesionales, que comentábamos anteriormente. Los intérpretes de nuestras piezas son, en concreto, niños, adolescentes y personas mayores que trabajan con los integrantes de nuestra compañía y le dan sentido a la pieza.

Interesados en otros ámbitos artísticos, la compañía también ha desarrollado la videoinstalación *Los figurantes* (2021), coproducida por el Festival TNT de Terrassa y Fundació Joan Brossa de Barcelona; el *site-specific*: *Godmar* (2018), junto con el coreógrafo Joaquín Collado, colaborador recurrente de Ça marche, con quien también creamos en 2019 la pieza *La cueva duerme (con esa roca encima)*, trabajando con cuatro mujeres de más de setenta años de la ciudad de Valencia alrededor de la idea de herencia.

En octubre 2023 estrenamos *RUIDO* en el Festival TNT '23, un proyecto donde nos aproximamos a la figura del *foley artist*.

Algunos espacios y festivales con los que hemos colaborado son: Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (Madrid), Festival Grec (Barcelona), Kunstenfestivaldesarts (Bruselas), Festival TNT, CAMPO Ghent, Teatre LLiure Barcelona, Nau Ivanow, Fundació Joan Brossa, TenerifeLAV, Graner Centro de Creación y Sala Hiroshima (Barcelona).

Contacto
camarche.es
IG: @ca.marche

Foto: Bea Borgers

GALA KOSSAKOWSKI BALADRÓN

Polish Roots

▲
Interpretación de Gala Kossakowski Baladrón
Foto: Fundación Juan March

POLISH ROOTS

Grabación de música polaca para flauta y piano

El proyecto de realizar una grabación de obras de compositores polacos para mi instrumento comenzó a tomar forma cuando, al ir descubriendo esta música, poco a poco me fui dando cuenta de que, a pesar de ser desconocida, tiene una calidad y atractivo que estoy segura de que llegará al corazón de aquel que la escuche. También mi historia personal —mi padre es polaco y mi madre española— hizo que el material musical que encontré no me fuera del todo ajeno, ya que en esta música a menudo se encuentran danzas de folclore polaco o melodías populares que, de alguna forma, me remiten a mis frecuentes viajes a Varsovia.

Ahora bien, ¿para qué grabar esta música? Creo que, como intérprete, como flautista, es necesario divulgar repertorio que por azar del destino ha quedado relegado a un segundo plano respecto al típico programa de concierto o de estudio. Es más, al tratarse de la flauta, un instrumento que no tiene un gran número de obras escritas, creo aún más necesario dar a conocer aquellas que han estado algo escondidas. Mi mayor ilusión sería que, a través de este disco, otros intérpretes o público general se preguntaran quién es Wojciech Kilar —autor, por cierto, de la música de películas como *El Pianista*, de Roman Polanski, o *Le Hasard*, de Krzysztof Kieślowski—, quién es Mieczysław Weinberg —autor de la ópera *La pasajera* (*Die Passagierin*), recuperada recientemente en los teatros de ópera más importantes de Europa—, continuando por Witold Lutosławski, Andrzej Panufnik o Alexandre Tansman. Si estas obras comenzaran a incluirse poco a poco en concierto gracias a mi pequeña aportación, consideraría mi objetivo cumplido.

Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, he podido realizar esta idea que me parecía un tanto quimérica en un principio. Estoy muy agradecida de que hayan creído en el proyecto y por el apoyo que me han brindado, sin el cual no hubiera sido posible llevarlo a cabo. Este disco cobrará forma de la mano del sello IBS Classical, al que me gustaría también mostrar mi más profundo agradecimiento. Por supuesto, también al pianista con el que colaboro en el disco, Luis Arias, pilar fundamental de este proyecto y de mi vida musical en general.

Durante este próximo año, seguiré formándome en Ginebra, donde estudio actualmente, a la vez que compagino mi actividad profesional, tocando con orquestas y ensembles. El haber creado este disco me servirá como presentación de mi trabajo más personal a promotores de conciertos, medios culturales, etc., lo que confío en que se traduzca en la posibilidad de ofrecer recitales. También espero que, al ponerse a disposición de un público más general en las actuales plataformas de *streaming*, mi interpretación de estas obras pueda suscitar interés en todo aquel que las descubra. Después de tantos años de estudio y sacrificio, lo que más ansío es poder llegar a tocar un poco el corazón de quien me escuche, emocionar al público con una experiencia tan conmovedora e impactante como es la música.

POLISH ROOTS
Recording of Polish music for flute and piano

The idea of making a recording of works by Polish composers for my instrument began to take shape when, as I was discovering this music, I gradually came to realise that even though it is unfamiliar, it has a quality and appeal which cannot fail to move anyone who hears it. My own heritage—my father is Polish and my mother Spanish—also meant that the musical material I came across was not entirely foreign to me, as it often incorporates Polish folk dances or popular melodies that somehow remind me of my frequent trips to Warsaw.

But the real question was, why should I record this music? As a flautist, I feel that I have an obligation to promote a repertoire which fate and history have relegated to a secondary position with regard to the typical concert or recital programme. Moreover, as the flute is not an instrument for which a large number of works have been written, I believe it is even more necessary to draw attention to those pieces that have been overlooked or forgotten. I would be delighted if this album made fellow performers or audiences want to learn more about gifted composers like Wojciech Kilar (who, by the way, also scored films like Roman Polanski's *The Pianist* and Krzysztof Kieślowski's *Blind Chance*), Mieczysław Weinberg (author of *The Passenger,* an opera that has recently been revived at the leading European theatres and concert halls), Witold Lutosławski, Andrzej Panufnik or Alexandre Tansman. If these works slowly start to appear in concert programmes thanks to my humble contribution, I will consider my mission accomplished.

The Injuve Creative Youth Grants allowed me to realise what I initially regarded as little more than a pipe dream. I am immensely grateful to Injuve for believing in my project and for their support, without which it would have been impossible to carry out. This album will be released on the IBS Classical label, which also has my deepest gratitude. And, of course, I am grateful to the pianist who recorded it with me, Luis Arias, a fundamental pillar of this endeavour and my musical life in general.

In the coming year, I will continue my education in Geneva, where I am currently a student, while playing professionally with different orchestras and ensembles. Having recorded this album is an excellent

way to present my most personal work to concert organisers, arts journalists, etc., which I trust will open doors for me as a solo performer. I also hope that, by making the recordings available to a wider audience on streaming platforms, my interpretations of these pieces will pique the interest of everyone who hears them. After so many years of study and sacrifice, what I long for more than anything is to be able to touch the hearts of my listeners, to offer audiences a thrilling, soul-stirring musical experience.

▲
Interpretación de Gala Kossakowski Baladrón
Foto: Fundación Juan March

Gala Kossakowski Baladrón

Zamora, 1996

Joven flautista española, alumna de la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde el año 2013 hasta el 2019 en la Cátedra de Flauta bajo la tutela de Jacques Zoon y Salvador Martínez Tos. Actualmente, continúa sus estudios en la Haute École de Musique de Genève con Jacques Zoon, Serge Saitta —flautas históricas— y Jerica Pavli —piccolo—.

En 2019 ha sido miembro de la European Union Youth Orchestra. Durante el curso 2020-21 ha sido alumna de la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said, recibiendo clases de André Cebrián. Ha sido premiada en el 3rd Berliner International Music Competition con una Golden Medal en octubre de 2019. Seleccionada para participar en el ciclo El Primer Palau en octubre de 2020, fue galardonada con el Premio Juventudes Musicales de Cataluña, gracias al cual formó parte de la Red de Músicas de Juventudes Musicales de España.

Como alumna de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha sido galardonada con el Premio a Alumna más Sobresaliente de la Cátedra de Flauta en el año 2017 y durante cinco años consecutivos ha sido reconocida con el Premio al Grupo de Cámara de Viento más Sobresaliente con el Globo Ensemble, del que es miembro desde 2015. El Globo Ensemble ha sido merecedor de otros premios o becas, como la Gira de Conciertos AIEnRuta en el año 2018-19, concedida por la AIE, o la gira de conciertos MUSAE, en colaboración con diferentes museos y Juventudes Musicales, que se llevará a cabo en 2020. La agrupación también ha sido finalista del Carl Nielsen International Chamber Music Competition en octubre de 2019.

Ha recibido *masterclasses* de solistas internacionales como Mathieu Dufour, Felix Renggli o Pirmin Grehl; y en el campo de la música de cámara ha recibido consejos de Marta Gulyas, Hansjörg Schellenberger, Klaus Thunnemann y Gustavo Núñez entre otros.

Entre su actividad orquestal, destacan sus colaboraciones con Camerata Bern, Ensemble Contrechamps, la OSCyL —Orquesta Sínfónica de Castilla y León—, la OCNE —Orquesta Nacional de España— y la Orquesta Sinfónica Freixenet de la ESMRS, con directores como Andras Schiff, Josep Pons, Pablo González o Pablo Heras-Casado.

Como solista, ha aparecido con la Sinfonietta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y el maestro Jorge Rotter en la obra *Mémoriale (...explosante-fixe... originel)*, de Boulez, y con la Camerata de la Escuela Reina Sofía y el maestro Hansjörg Schellenberger interpretando la *Sinfonía Concertante no.7*, de F. Devienne.

Contacto
gala.kossakowski@gmail.com

Foto: Héctor de Miguel

KYLU TE QUIERO

Bueno, Esa Es Tu Opinión

▲
David Azorín. *Kylu Te Quiero :3*, 2023
Foto: @esloque.ai

BUENO, ESA ES TU OPINIÓN

Producción de un EP de indie pop-rock

Kylu Te Quiero son cuatro amigos de Valencia: Rin, Ainara, Sergio y David. Y, además de ser amigos, hacen música —o algo muy parecido—.

Desde mayo de 2022, con su primer lanzamiento, han estado presentando sus canciones por aquí y por allá y puliendo su directo con martillo y cincel.

Cada uno de los integrantes parte de su propio mundo musical. Están influenciados por el indie-rock y el punk-pop nipón de los noventa, el pop-punk dosmilero de bandas como Juniper Moon o Aerolíneas Federales y lo que les ponían sus padres en la radio del coche cuando eran —todavía más— críos.

En resumen: pop-punk simpático para gente simpática.

A través de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, han podido realizar la producción de sus primeras canciones y amortizar los gastos de promoción y desplazamiento de su banda, como sesiones de fotografía, diseño de portadas o grabación de videoclips, entre otras cosas.

En activo hasta finales de 2023, Kylu Te Quiero ha sacado oficialmente cuatro singles: *Responsabilidad Emocional*, *Lo Que Deberías Hacer (Es Pedir Perdón)*, *Si Esto Es una Broma*, *¿Dónde Está la Gracia*? y *Una Grande y Libre Decepción*. Todos ellos, acompañados de su proceso creativo y campaña de promoción, han sido rotundos éxitos desde su lanzamiento y la banda ha podido dar varios conciertos en Valencia, Madrid y Barcelona, además de haber formado parte del cartel de festivales como el Festival 10 Sentidos, tocar con bandas de la escena emergente española como Aiko el Grupo o dar entrevistas y directos en À Punt media.

Una vez pasado el verano, por razones personales, Kylu Te Quiero entra en un parón indefinido, pero sin dejar de lado sus ensayos y la producción de *merchandising*. Actualmente, tiene dos temas inéditos en la recámara, que saldrán a la luz en el futuro, con fecha todavía sin confirmar.

BUENO, ESA ES TU OPINIÓN [WELL, THAT'S YOUR OPINION]
Production of an indie rock EP

Kylu Te Quiero is a group of four friends from Valencia: Rin, Ainara, Sergio and David. In addition to being friends, they make music (or something like it) together.

Since their debut in May 2022, they have been playing their songs hither and yon and honing their live performances with hammer and chisel.

Each of the four members has a different musical background, but they are all influenced by the indie rock and Japanese pop punk of the 1990s, the noughties pop punk style of bands like Juniper Moon and Aerolíneas Federales, and what their parents played on the car radio when they were young(er).

In a nutshell: likeable pop punk for likeable people.

The Injuve Creative Youth Grants allowed them to produce their first songs and cover the band's travel and promotional expenses, including photo shoots, cover art, music videos and other things.

Active until late 2023, Kylu Te Quiero has officially released four singles: "Responsabilidad Emocional", "Lo Que Deberías Hacer (Es Pedir Perdón)", "Si Esto Es una Broma, ¿Dónde Está la Gracia?" and "Una Grande y Libre Decepción". Each recording, with its respective creative process and promotional campaign, has been a resounding success from day one, and the band has been able to give concerts in Valencia, Madrid and Barcelona, in addition to being billed at events like Festival 10 Sentidos, playing with Aiko el Grupo and other bands on the emerging Spanish music scene, and doing interviews and live appearances for À Punt media.

When the summer ended, Kylu Te Quiero decided to take an indefinite break for personal reasons, although they continue to rehearse and sell merchandise. The band currently has two brand-new songs waiting in the wings, although the release date has yet to be determined.

▲
Thiare Esparza. *Pre-Kylu Te Quiero*, 2022
Foto: @thiaresparza

David Azorín Andrés
Yecla, Murcia, 1999

Ainara Navarro Buceta
Los Montesinos, Alicante, 2000

Kylu Te Quiero

Lucía Nadal Navarro
Valencia, 2001

Sergio Rico Alfonso
Alicante, 1998

Caminando por el centro de Valencia en septiembre de 2021, David Azorín se encuentra con Sergio Rico, amigo a quien lleva sin ver un año. Se ponen al día y David le pregunta si conoce a alguien que toque la batería. Casualmente, Sergio toca la batería desde hace unos años con gran influencia de su padre y se apunta al proyecto.

Buscando a través de redes sociales relacionadas con la universidad, se unen a la banda Lucía "Rin" Nadal y Ainara Navarro, ambas estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Y con este equipo de estudiantes de la misma universidad se forma Kylu Te Quiero.

Los primeros meses son algo caóticos, pues es un mundo nuevo para todos y David —cuya formación es de pianista— tiene que adaptarse a su nuevo papel como guitarrista y corista. Rin a la voz principal y teclados y Ainara al bajo y coros.

Poco a poco y con bocetos de temas que tenía David por desarrollar, gracias a trabajar en grupo, comienzan a generarse las primeras canciones, correspondientes a los singles que han visto la luz.

Con fecha 13 de mayo de 2022, Kylu Te Quiero lanza su primera obra: *Responsabilidad Emocional*, junto con un videoclip autoproducido y con Futuras Licenciadas como sello discográfico. El lanzamiento es todo un éxito y en solo tres días acumula más de mil visualizaciones en YouTube y hasta tres mil oyentes en Spotify. Entonces, Kylu Te Quiero estrena su directo en la sala Loco Club junto a Meseta, otra banda amiga valenciana. Este primer concierto fue de gran importancia para los miembros de la banda y captó tanto nuevos oyentes como el interés de promotoras, radios y otros grupos musicales.

Tras varios conciertos, ensayos y producciones, el 15 de julio de 2022 lanzan *Si Esto Es una Broma, ¿Dónde Está la Gracia*?, su canción más conocida. El 21 de septiembre de 2022 estrenan *Lo Que Deberías Hacer (Es Pedir Perdón)*, último tema del primer trío de canciones. Y el 3 de marzo de 2023 nace *Una Grande y Libre Decepción,* su último single, con un videoclip de carácter más ambicioso: un nuevo tema con guitarras más potentes, uso de piano acústico y mestizaje de ritmos y estilos de los 2000. *Una Grande y Libre Decepción* se convierte en el último single publicado en las plataformas de *streaming* estándar —Spotify, Tidal, iTunes— y un himno representativo de la banda, que los lleva a volver a tocar en la sala Loco Club junto a un grupo de calibre nacional como es Aiko El Grupo, a participar en el Festival 10 Sentidos y a dar dos conciertos en Madrid junto a bandas amigas, que resultaron en un *sold-out* de entradas.

Contacto

IG/X: @kylutequiero
kylutequiero@gmail.com
Spotify/YouTube: Kylu Te Quiero

Foto: @esloque.ai

JULIA LAGO

Galería Grelería

▲
Interior de la Grelería
Foto: Julia Lago

GALERÍA GRELERÍA

Proyecto de curadoría, gestión y dinamización cultural en A Coruña

Galería Grelería es un espacio especializado en obra gráfica y otras artesanías contemporáneas. La Grelería albergó este año más de diez exposiciones individuales, talleres, encuentros, charlas y conciertos, entre otras actividades.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me ofrecieron la posibilidad de definir y materializar un espacio cultural desde la primera fase de diseño hasta su construcción e instalación final en el espacio público. La idea de la Grelería me acompañó durante mucho tiempo y, por fin, pude construirla, trabajarla y disfrutarla junto con todas las personas que compartieron la ilusión y el trabajo conmigo. Desde enero, han expuesto en la Grelería artistas como Luis Yang, Anabel Colazo, Doa Oa, María Ramos, David Pintor o Begoña García-Alén, entre otras. La Grelería pretende ser una ventana hacia la creación local contemporánea, aunque también contamos con la obra de artistas nacionales e internacionales.

La Grelería tiene como objetivo fundamental generar un punto de encuentro entre las propias artistas y entre estas y el público. Con este fin, además de comisariar, gestionar y producir las exposiciones en risografía y serigrafía, he realizado y promovido diversas actividades dentro de la galería y en la propia plaza donde se encuentra. Estas propuestas han tenido lugar durante las inauguraciones y en otras fechas puntuales. Entre ellas se encuentra el festival anual de autoedición y cómic Autobán, el encuentro de referencia en Galicia en el mundo de autoedición. Con esta iniciativa reunimos a más de sesenta creadoras. También organicé una comida popular en la que más de veinte artistas exhibieron su obra, además de ofrecer talleres de creación durante toda la jornada. Llegaron a pasar alrededor de seiscientas personas por la plaza a lo largo del día.

Mi vocación y mi práctica artística van más allá del establecimiento y acomodación de la Grelería o de su consolidación y eficiencia en términos económicos. Lo que pretendo es que se convierta en una referencia cultural y vaya más allá de la exposición y comercialización de la obra artística, que participe de forma proactiva en el debate, en la interacción con el barrio y la ciudadanía y con la creación contemporánea. Que funcione como motor de un tejido compuesto por agentes múltiples y diversos en el término más amplio, también aquellos cuyos intereses habitualmente están dirigidos hacia otras disciplinas o prácticas.

Actualmente, me encuentro en un momento profesional por el que solo puedo sentirme agradecida. Gracias a esta red tejida en la Grelería, que ha puesto en contacto a diferentes profesionales del ámbito creativo —incluyendo las artes plásticas, audiovisuales, gráficas y sonoras—, se han reforzado y enriquecido las interacciones entre distintos gremios y espacios. De estas confluencias han resultado convivencias y colaboraciones entre personas con perfiles personales y profesionales muy diversos y brillantes. Esto ha mejorado las relaciones interpersonales y profesionales en la escena local y a mí me han proporcionado aprendizaje e inspiración.

Además, este proyecto me ha dotado de las herramientas y la confianza necesarias para empezar a consolidar mi próximo propósito, que consiste en la creación de un espacio en el entorno rural gallego destinado a albergar y organizar residencias artísticas, espacios de creación y convivencia y otros formatos que aún estoy definiendo.

GALERÍA GRELERÍA
Cultural activation, management and curatorial project in A Coruña

Galería Grelería is a gallery specialised in works on paper and other contemporary artisanal creations. This year Grelería hosted more than ten solo exhibitions, workshops, encounters, talks and concerts, among other events.

The Injuve Creative Youth Grants gave me the chance to define and materialise a cultural venue, from initial design to construction and final installation in the public space. I had been mulling over the idea for a long time, and thanks the grants I was finally able to build, hone and enjoy it with everyone who shared my enthusiasm and commitment. Since January, Grelería has exhibited the work of Luis Yang, Anabel Colazo, Doa Oa, María Ramos, David Pintor, Begoña García-Alén and other artists. The Grelería gallery aims to be a showcase of local contemporary creativity, although we also welcome artists from other parts of Spain and abroad.

The fundamental aim of Galería Grelería is to serve as a nexus for artists to connect with each other and with the public. To this end, in addition to curating, managing and producing risograph and screenprint exhibitions, I have organised and promoted a variety of activities at the gallery itself and in the square where it stands. Sometimes scheduled to coincide with exhibition openings, these events include Autobán, Galicia's leading annual comics and self-publishing fair, which drew more than sixty artists. I also organised a communal meal where twenty-plus artists exhibited their work and led creative workshops. Some six hundred people stopped by the square over the course of that day.

My artistic practice and vocation are not limited to establishing and fitting out

▲
Intervención de Luis Yang durante la inauguración de su exposición
Foto: Julia Lago

▲
Autobán 2023
Foto: Arturo García-Bobadilla Vázquez

▲
Flyer de la exposición de Ro Ledesma
Foto: Julia Lago

▲
Autobán 2023
Foto: Arturo García-Bobadilla Vázquez

▲
Exterior de la Grelería
Foto: Julia Lago

▲
Picnic 2023
Foto: Cristina Gándara

Galería Grelería or ensuring its financial viability and efficiency. I aspire to make it a cultural beacon which, in addition to displaying and selling artworks, will play a proactive role in debating and interacting with the neighbourhood, society and contemporary creation as a whole. I want this gallery to be the driving force of a network made up of many different types of agents, including those whose interests typically lie in other areas or disciplines.

I am currently at a moment in my career when I feel nothing but gratitude. Thanks to the network woven at Grelería, which has brought together all kinds of creative professionals from the visual, audiovisual, graphic and sound arts, interactions between different collectives and contexts have been intensified and enriched. These convergences have allowed brilliant individuals in very different personal and professional circumstances to share experiences and collaborate, thereby improving interpersonal and work relationships in the local community while teaching and inspiring me.

Furthermore, this experience has given me the tools and the confidence I needed to tackle my next project: creating a centre in rural Galicia that will host and organise artist residencies, spaces for creating and coexisting, and other activities yet to be determined.

Julia Lago

A Coruña, 1994

En 2017 me licencio por la Universidad de Vigo, habiendo completado en 2016 un curso académico en la Universidad de Granada gracias a la beca Séneca. En 2017 defiendo mi trabajo de fin de grado titulado *Tras o Muro*. Durante el año 2018 vivo entre Lyon (Francia) y Maputo (Mozambique), mientras trabajo en una escuela infantil. Y en 2019 estudio el máster en Diseño e Ilustración de la Universidad Politécnica de Valencia.

He realizado proyectos de dinamización cultural desde 2017. Comencé en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra desde una plataforma que yo misma creé y que llamé Laboratorio Deforme. Desde ese mismo año y hasta el 2020 participé en el equipo de producción del evento anual Acampa pola Paz, en A Coruña. Posteriormente, trabajé como becaria en la galería SpaceJunk, en Lyon. También fui la coordinadora de la residencia Nortear Ilustrado (Illa de San Simón, Pontevedra) en 2020.

Entre los premios y becas más relevantes de mi trayectoria se encuentran Castelao de Banda Deseñada (2019), PRESCO (2022) o Injuve (2023).

Mi trabajo ha aparecido en publicaciones como *Nós Diario* (agosto 2023), *La Voz de Galicia* (marzo 2022) y *Eme Experimental Illustration*, *Art & Design* (mayo 2021).

Contacto
julialago.com
IG: @galeriagreleria

TAMARA KATRINA LLOYD-COX

The Cocowear

▲

The Cocowear. *La Isla SS23*, 2023
Estilismo: Carolina di Leo
Modelo: Emmy Roxana
Foto: Lucas Moraes

THE COCOWEAR

Colección de moda para SS23

Desde que era pequeña, siempre tuve una pasión innata por el arte y la moda. Crecí rodeada de colores, telas y un mundo de posibilidades creativas que me inspiraban constantemente. La oportunidad de unir estas dos pasiones llegó a mi vida a través de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, un punto de inflexión que dio vida a mi sueño: The Cocowear.

La primera ayuda del Injuve en 2020 fue un verdadero punto de partida para mí. Fue el impulso que necesitaba para comenzar a dar forma y me dio confianza para dar los primeros pasos hacia lo que luego se convertiría en mi marca de moda. Empecé modestamente, con pañuelos de seda con mis primeros estampados a través de pinturas que había realizado, camisetas, jerséis y gorros con diseños propios, prendas básicas y unisex que representaban mis inicios en este viaje emocionante y que pusieron los cimientos de lo que luego se convertiría en mi expresión artística mediante la moda.

Sin embargo, el verdadero giro creativo ocurrió con la evolución hacia la colección *La Isla SS23*, gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023, cuando pude plasmar realmente mi visión y expandir The Cocowear. Para mí, la colección es mucho más que una línea de moda. Cada pieza está impregnada con los recuerdos más preciados de mis veranos: es el reflejo de esos días soleados y llenos de libertad que experimentaba en vacaciones junto al mar, del fulgor cálido del sol sobre la piel durante días eternos, cuando el tiempo parecía detenerse y las preocupaciones se disipaban en la marea. Cada estampado de colores vibrantes cuenta una historia personal en estas prendas, como si fuera un diario artístico, con dibujos divertidos que rememoran la rica flora y fauna marina, los paisajes costeros y el cielo.

Más allá de la estética y el diseño, The Cocowear encarna mi compromiso con la sostenibilidad. Desde la elección de materiales orgánicos hasta la producción artesanal en España, refleja mi dedicación al medio ambiente y mi apoyo a la industria local. Para esta colección, los materiales utilizados para los sets de camisas, pantalones, shorts, vestidos, pareos y pañuelos son materiales orgánicos y certificados, como el algodón, la seda y el lyocell, un tejido natural hecho de planta de eucalipto 100% biodegradable, compostable y sostenible. La técnica de estampación utilizada es el *digital print*, utilizando tintas ecológicas, 0% dañinas al cuerpo humano y de muy bajo consumo de agua comparadas con otras técnicas de impresión. En Mallorca, trabajo codo con codo con la patronista, con quien creo todas las prendas desde cero. Las piezas están intencionadamente diseñadas para ser duraderas, cuidando los detalles y acabados finales. El embalaje está hecho de materiales compostables o de materiales reciclados.

En el presente, estoy trabajando en la creación de las próximas colecciones para SS24 y AW24/25. Mi objetivo es trascender fronteras, invirtiendo en crear más prendas, nuevos estampados y más unidades y llevar la marca a tiendas seleccionadas en toda Europa. Mi deseo es seguir innovando, creciendo y compartiendo mi pasión con el mundo a través de cada prenda que sale de mi estudio.

THE COCOWEAR
Fashion collection for SS23

Ever since I was small, I have always had an innate passion for art and fashion. I grew up surrounded by colours, fabrics and a world of creative possibilities that constantly inspired me. The chance to combine these two passions was presented to me when the Injuve Creative Youth Grants came along, marking a turning point that made my dream a reality: The Cocowear.

The first Injuve Grant in 2020 was a genuine catalyst, giving me the boost I needed to begin materialising my ideas and the confidence to get the ball rolling on what eventually became my fashion brand. I started out small, with silk scarves and my first prints featuring paintings I had made, t-shirts, jumpers and hats with unique designs, basic and unisex garments that represented my first steps on this exciting journey and laid the foundations of my artistic expression through fashion.

But the real creative turning point came with the conception of the La Isla SS23 collection and the 2022/2023 Injuve Creative Youth Grants, when I was truly able to unfurl my vision and expand The Cocowear. This collection is much more than a fashion line to me. Every piece is imbued with my most cherished summer memories: those sun-drenched periods of seaside holiday freedom, skin shimmering in the blazing heat for what felt like endless days, when time seemed to stand still and the tide swept away all worries and cares. Each vibrantly colourful print tells a personal story, and the clothes are like an artistic diary, with fun designs that remind me of the sea's rich flora and fauna, coastal landscapes and the vast sky.

More than aesthetics and design, The Cocowear embodies my personal commitment to sustainability. Every choice, from

organic materials to artisanal Spain-based producers, reflects my dedication to the environment and support for local industry.

In this collection, the sets of shirts, trousers, shorts, dresses, sarongs and scarves are all made with certified organic materials like cotton, silk or Lyocell, a 100% biodegradable, compostable, sustainable, natural fabric obtained from eucalyptus fibres. I rely on a digital printing process to create my patterned fabrics, which uses eco-friendly, completely non-toxic inks and very little water compared to other printing techniques. In Mallorca, I work shoulder to shoulder with the patternmaker to create each garment from scratch. My pieces are intentionally designed to last, labouring over the details and finishing touches that will ensure a long useful life. Even the packaging is made of compostable or recycled materials.

I am currently working on my new collections for SS24 and AW24/25. My goal is to transcend borders, invest in creating more garments, new prints and larger quantities, and have my brand sold in select shops across Europe. I want to keep innovating, growing and sharing my passion with the world through every piece of clothing that emerges from my atelier.

▲
The Cocowear. *La Isla SS23,* 2023
Estilismo: Carolina di Leo
Modelo: Alenka Miel
Foto: Will Freeman

▶
The Cocowear. *La Isla SS23*, 2023
Estilismo: Tamara K. Lloyd-Cox
Modelo: Laura Prim
Foto: Aska Plaskoszinska

▶
The Cocowear. *La Isla SS23*, 2023
Estilismo: Carolina di Leo
Modelo: Emmy Roxana
Foto: Lucas Moraes

▶
The Cocowear. *La Isla SS23*, 2023
Estilismo: Tamara K. Lloyd-Cox
Modelos: Kamala y Lauren
Foto: Aska Plaskoszinska

Tamara Katrina Lloyd-Cox

Palma de Mallorca, Islas Baleares, 1991

En 2011 comencé mis estudios de grado en Diseño de Moda en La Escola d'Art i Disseny, en Palma de Mallorca. El siguiente año me trasladé a Barcelona para continuar mis estudios en la Llotja Escola d'Art i Disseny. En 2015 finalicé mis estudios de diseño de moda en la ESAD —Escola Superior de Artes e Design—, año en el que estudié en Oporto (Portugal) gracias a la beca Erasmus. En 2018 realicé un curso intensivo de estampación digital en el IED (Madrid) para completar mis estudios de diseño de moda.

He realizado las exposiciones individuales: *Hello Guiris*, en Ratacorner (Mallorca, 2016); *Turistofobia*, en L'Antiquari (Mallorca, 2017); *Paradise*, en Fundación Cultural Coll Bardolet Valldemossa (Mallorca, 2019); *Gardens of Venus*, en H&M (Mallorca, 2021); *Temples*, en Uco (Mallorca, 2021); *Portals*, en Bario Gallery (Amsterdam, 2022); *Temples*, en Saddhana Works Gallery (Mallorca, 2022); *Vida*, en MHouse Gallery (2023).

Asimismo, he participado en exposiciones colectivas en MUSE Palma Mallorca (2023) y KNACK Art show en Mallorca (2023).

Contacto
thecocowear.com
IG: @coconut_tam / @the_cocowear
hello@thecocowear.com

Foto: Julio Feroz

VÍCTOR LONGÁS

El Poder: Live-theater der spanischen Prostituierten

▲
Desgarradura / Víctor Longás y Lucas Ares. *El Poder…*, 2023
Instalación, piezas escénicas
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

EL PODER: LIVE-THEATER DER SPANISCHEN PROSTITUIERTEN

Proyecto de comisariado experimental de artes escénicas y visuales

El Poder: Live-theater der spanischen Prostituierten condensó en un mes el trabajo que como compañía hemos estado haciendo los últimos años mediante una instalación, dos nuevas piezas escénicas de Desgarradura (Víctor Longás y Lucas Ares) y un ciclo de intervenciones de otras cuatro artistas: Acciones paralelas.

Para acoger todas las intervenciones transformamos por completo la sala, construyendo una casa hiperrealista con diversas habitaciones que ocupaba prácticamente la totalidad del espacio y dejando entre la casa y las paredes un pasillo para poder rodearla. La instalación sitúa al espectador en el exterior de la casa, en ese pasillo, y lo convierte en *voyeur* de lo que sucede dentro, viéndolo a través de las ventanas, puertas y de cuatro pantallas que emiten en directo lo que graban dos cámaras en el interior.

El Poder I y *El Poder II* son nuestras nuevas piezas creadas *in situ* en este espacio. Suceden con los espectadores de pie rodeando la casa, buscando cómo mirar un trabajo que es una inmolación continua. Reunidos, como quien se reúne en torno al fuego, alrededor de esta casa que condensa todas nuestras obsesiones estéticas, construida en el sótano de un edificio gubernamental que tiembla con cada picazo en las paredes, con cada taconazo y con cada éxito musical a volúmenes altísimos.

Buscábamos poner a prueba los límites del espacio expositivo y de la institución, enfrentándolos con los lenguajes de las artes escénicas. Las piezas de *El Poder…* son como un show de variedades con números delirantes, violentos y terroríficos, monólogos, bailes, musical y sitcom. Todo se graba y tú eliges si ves la realidad directa de la acción o la mediada a través de las imágenes que recreamos en las pantallas.

En Acciones paralelas, Irene Mahugo, Marie Delgado, Diana Millán y ede crearon nuevas piezas a partir de nuestro trabajo y de su propia práctica artística. Queríamos compartir con otras artistas a las que admiramos este espacio y recursos, para seguir tejiendo redes con la institución y entre nosotros que nos permitan continuar intercambiando saberes.

El Poder… ha sido nuestro tercer proyecto como compañía y el primero en el que hemos contado con una pequeña estructura de producción —sobre todo económica— para poder llevarlo a cabo. Hemos decidido aprovechar desde el principio los recursos que el Injuve nos ha dado, estirándolos al máximo, llevando al límite las posibilidades del espacio, del presupuesto y de la institución, creando el proyecto más complejo y completo que hasta ahora hemos hecho, llegando a comprobar lo que somos capaces de hacer y aglutinando todo lo que habíamos aprendido en nuestras anteriores experiencias. Hicimos el proyecto que deseábamos tal y como queríamos y ha supuesto un gran apoyo y crecimiento profesional y artístico para nosotros.

Ahora, después de tres años de mucha actividad creativa, en los que hemos hecho tres proyectos como compañía —precariamente— y a la vez hemos seguido con nuestros otros trabajos teatrales y de supervivencia, queremos que nuestras piezas tengan vida más allá de su estreno y poder volver a mostrarlas y habitarlas. Es insostenible la exigencia actual del sistema a los creadores, en especial a los emergentes, que siempre deben estar creando algo nuevo para poder tener ayudas. Estamos obligados a la superproducción. Como compañía, después de un proyecto tan grande como el del Injuve, con más medios y complejidad, no queremos involucionar, queremos darle continuidad a nuestro trabajo y seguir construyendo desde este punto.

EL PODER: LIVE-THEATER DER SPANISCHEN PROSTITUIERTEN [THE POWER: LIVE THEATRE OF SPANISH PROSTITUTES]

Experimental curatorial visual and performing arts project

El Poder: Live-theater der spanischen Prostituierten condensed into one month the work that we as a company had been doing over the past several years, materialising in an installation, two new performance pieces by Desgarradura (Víctor Longás and Lucas Ares) and “parallel actions”, a series of interventions by four other artists.

We completely transformed the exhibition space to accommodate all the interventions, building a hyper-realistic house with different rooms that took up practically the entire space and leaving a corridor between the walls and the house so that people could walk around it. The installation situates viewers outside the house, in that corridor, and makes them voyeurs, inviting them to observe what is happening inside by peeping through the windows and doors or watching the four screens with live footage recorded by two cameras.

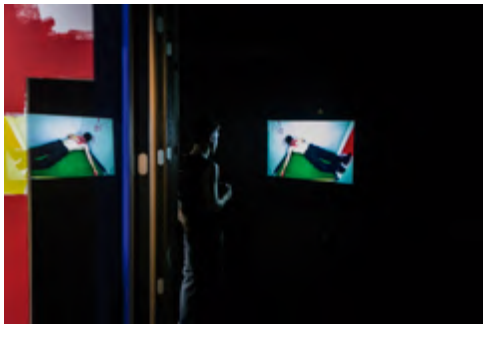
El Poder I and *II* [The Power I and II] are our latest pieces, created in situ in this space. They unfold while spectators are prowling the house's perimeter, striving to see a work that is a continual immolation. Gathered, like campers at a bonfire, round this house which encapsulates all our aesthetic obsessions, constructed in the basement of a government building that shudders every time someone taps on one of the walls, stomps their heels or plays a hit song at ear-splitting volume.

We wanted to test the limits of the exhibition space and the institution, confronting them with the languages of the performing arts. The pieces comprising *El Poder* are like a variety show with hilarious, violent and terrifying numbers, stand-up comedy, dances, musical theatre and sitcom skits. Everything is recorded, and you decide whether to watch the show live or via the images broadcast on the screens.

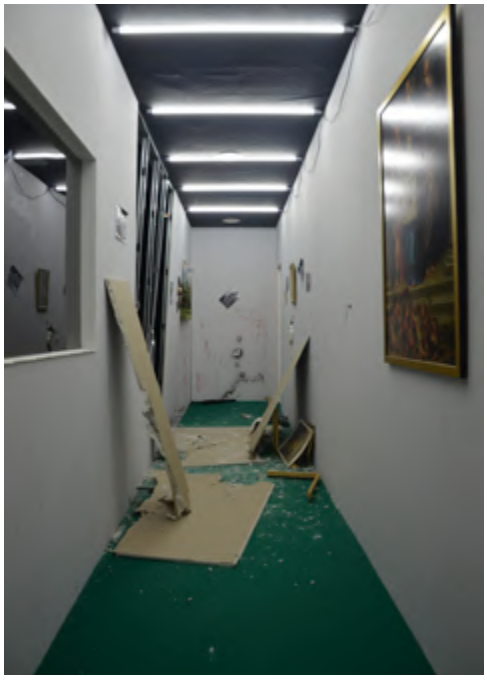
In the "parallel actions", Irene Mahugo, Marie Delgado, Diana Millán and ede created new pieces based on our work and their own artistic practices. We wanted to share this space and these resources with other artists we admire, in order to continue forging ties with the institution and with each other that will allow us to keep sharing knowledge.

El Poder is our third project as a company and the first one for which we had a small production structure (mainly financial) to carry it out. From the beginning, we decided to make the most of the resources supplied by Injuve, stretching them as much as possible and pushing the venue, budget and institution as far as they could go in order to create the most complex and comprehensive project we have ever done. Along the way, we discovered what we are capable of achieving and applied the many lessons we had learned from previous experiences. We did the project we wanted to do just as we had envisioned, which represented a great professional and artistic boost and accomplishment for us.

Now, after three years of intense creative activity, in which we've completed three projects as a company (precariously) while maintaining our other theatrical and subsistence jobs, we want our pieces to have life after the premiere and be able to perform and inhabit them again. The art establishment's insistence that artists, especially up-and-coming ones, always be creating something new in order to be eligible for financial aid is a completely untenable demand. We have no choice but to be hyper-productive. After a complex, well-endowed project like the one facilitated by Injuve, as a company we are determined not to go backwards; we want to see our work continue and thrive and build on what we have achieved so far.



▲
Desgarradura / Víctor Longás y Lucas Ares.
El Poder…, 2023
Instalación, piezas escénicas
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo



▲
Desgarradura / Víctor Longás y Lucas Ares.
El Poder…, 2023
Instalación, piezas escénicas
Foto: Víctor Longás

Desgarradura

Víctor Longás
Villanueva de Gállego, Zaragoza, 1998

Lucas Ares
Lugo, 1992

Desgarradura somos Lucas Ares —actor, bailarín y creador escénico— y Víctor Longás —escenógrafo, artista plástico y creador escénico—. Nos conocimos en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en 2017 y comenzamos a trabajar juntos, creando piezas escénicas que aunaran nuestra forma común de ver la escena.

Desde 2021, hemos estrenado varios espectáculos de creación propia. El primero fue *Díptico de Verónica* (2022), para el Teatro de La Abadía (Madrid), dentro de Domingos de Insurrección, festival de creación contemporánea en espacios no convencionales; que también ha podido verse en otros espacios, como el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. La segunda pieza fue *Criadas* (2022), en la que llevábamos trabajando desde 2020, estrenada en el Teatro Galileo-Quique San Francisco, también en Madrid, dentro del segundo festival Sala Joven y que ha podido verse además en el Salón Teatro del Centro Dramático Gallego.

El Poder: Live-theater der spanischen Prostituierten, proyecto de Desgarradura creado junto con Ana Ruth Resco y Carmela Fernández, ha sido beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023 en la línea de comisariado.

El trabajo que realizamos en Desgarradura se sitúa en el espacio de convergencia entre las artes plásticas y los lenguajes propios de las escénicas. Es para nosotros un espacio lleno de tensiones donde entender y expandir el acto escénico en sí. Trabajamos en torno a la relación del movimiento con las artes plásticas y a la construcción de procesos de investigación desde las artes visuales. Nuestras piezas se construyen desde la mezcla de diferentes lenguajes escénicos y plásticos, como el vídeo en directo que usamos como elemento narrativo fundamental de algunas las piezas, experimentando con la imagen y los modos de generar presencias en escena.

Nuestro trabajo ha aparecido recogido en publicaciones como *Pensar haciendo. La investigación en los procesos de la creación escénica contemporánea* (2021), donde se incluye el ensayo “El día después. Sobre el arte, el espacio y el peligro”, escrito por Víctor Longás y que recoge el proceso de creación de *Criadas*. El libro fue publicado por el grupo de estudios Teatro Relacional y la Comunidad Autónoma de Madrid.

Hemos participado también en varios congresos y encuentros de investigación en artes escénicas contemporáneas en los que hemos compartido nuestra práctica artística, como en el homónimo derivado de la publicación *Pensar haciendo…* (2021) o en “Lo que está vivo. Procesos en la creación contemporánea” (2023) dentro del Festival de los castillos de Aragón organizado junto con la SGAE.

Contacto
IG: @victorlvv / @lucaschaoa
victorlv.cn@gmail.com

Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

FERNANDO LÓPEZ

Consolidación de la compañía de danza de Fernando López

▲
Fernando López. *Flamenco Negro*, 2023
Foto: Eric van Nieuwland

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE DANZA DE FERNANDO LÓPEZ

Acciones destinadas a la comunicación y distribución del repertorio ya existente

Como su nombre indica, el proyecto pretendía consolidar mi proyecto coreográfico, activo desde el año 2009 y con creaciones anuales desde 2013. Los objetivos generales y específicos de dicha consolidación eran los siguientes:

1) Distribución de obras coreográficas ya existentes:

1.1. Afianzar el circuito de distribución en salas, teatros y festivales en los que ya había actuado previamente: Red Nacional de Teatros, Red de Teatros Alternativos, etc.

1.2. Conseguir la programación del repertorio ya existente en circuitos en los que aún no había sido seleccionado por convocatoria pública, como Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

1.3. Llevar a cabo acciones vinculadas con la distribución del repertorio ya existente y/o nuevas producciones en instituciones ligadas a la creación contemporánea: Teatros del Canal, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Festival Salmón, Teatro Central (Sevilla), Mercat de les Flors (Barcelona), etc.

1.4. Vincular las actividades de representación escénicas con otras instituciones culturales que me permitieran llevar a cabo actividades de mediación: talleres de danza, conferencias, presentaciones de libros, etc.

2) Comunicación de las actividades:

2.1. Dar a conocer mis actividades para llegar a un mayor número de públicos no conocedores de mi trabajo y a programadores locales.

2.2. Actualizar la página web como fuente de recursos gráficos e informativos para convocatorias y/o programadores interesados.

2.3. Aumentar y mejorar mi presencia en redes sociales.

Para la consecución de estos objetivos, gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la línea de emprendimiento, se financió una renovación integral de la página web —llevada a cabo por Introarte S. L.— y se contrató a la empresa Lemonpress para las tareas de comunicación —envío de *newsletter* a programadores con las actividades mensuales y notas de prensa— y al distribuidor Alex Pujol para las tareas de distribución de espectáculos. Se realizaron, asimismo, consultorías en temas de comunicación —Cultproject—, internacionalización —Art Republik— y gestión —Gestiunión—.

La ayuda me ha permitido aumentar la visibilidad de mi trabajo en los circuitos de programación anteriormente mencionados, siendo ésta una tarea a veces intangible, pues los frutos no son inmediatos, ya que las programaciones de teatros y festivales suelen hacerse con uno o dos años de antelación y, a menudo, los compromisos efectuados por los programadores interesados tardan tiempo en confirmarse.

Por otro lado, podríamos nombrar dos "hitos" significativos de las acciones llevadas a cabo: el estreno de una nueva creación, *Flamenco Negro*, en Fira Mediterrània —gracias a la intermediación de nuestro distribuidor— y la entrega del Premio a Mejor Bailarina en los Premios Godot —gracias a la intermediación de nuestra agencia de comunicación—.

Actualmente, me encuentro en proceso de distribución de mi nuevo espectáculo, *Flamenco Negro*, junto con la bailarina Yinka Esi Graves, tanto en formato dúo como en formato de conferencia bailada unipersonal. Asimismo, sigo profundizando en la investigación que sustenta dicho espectáculo, habiendo realizado residencias artísticas en BenAmil/Espacio Inestable y el Centro Nacional de Danza (Lyon) y colaborando con otros artistas afrodescendientes como Germain Boungou.

Tras estrenarse en Fira Mediterrània (Manresa) y haberse mostrado en Le Regard du Cygne (París), en el CCCC (Valencia) y en Fábrica de Arte Cubano (La Habana) en formato unipersonal, el espectáculo volverá a ser visto en el año 2024 en formato dúo en CICUS (Sevilla) y el Museo de América (Madrid).

CONSOLIDATION OF FERNANDO LÓPEZ'S DANCE COMPANY
Actions to promote and distribute the existing repertoire

As its name indicates, the aim of this project was to consolidate my dance company, which has been active since 2009 and has produced a new work every year since 2013. The general and specific objectives of that consolidation process were as follows:

1) Distribute existing choreographies:

1.1. Reinforce distribution ties with venues, theatres and festivals where the company had previously performed: national theatres, alternative/independent theatres, etc.

1.2. Line up performances of the existing repertoire at public venues where the company had not yet been invited to appear, such as the network of theatres managed by the Regional Government of Madrid.

1.3. Attempt to distribute the existing repertoire and/or new productions at institutions devoted to the contemporary arts: Teatros del Canal, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Festival Salmón, Teatro Central (Seville), Mercat de les Flors (Barcelona), etc.

1.4. Link performance activities with other cultural institutions that would allow me to engage in mediation activities such as dance workshops, lectures, book launches, etc.

2) Promote activities:

2.1. Publicise my activities in a way that will reach local event/venue managers and a wider audience of people unfamiliar with my work.

2.2. Update the website to make images and information available for competitions and/or interested event managers.

2.3. Expand and improve my social media presence.

To achieve these goals, I used the funds supplied by the Injuve Creative Youth Grants in the Entrepreneurship category to completely revamp the website (Introarte S.L. did the overhaul), hire the Lemonpress agency to handle my PR and communications (sending a newsletter to event managers with monthly activity updates and press releases) and hire Alex Pujol to handle all show distribution tasks. I also enlisted the aid of consultants on matters related to communication (Cultproject), internationalisation (Art Republik) and management (Gestiunión).

The grant helped me to make my choreographies more visible on the above-mentioned events circuits. This vital work often takes time to bear tangible fruit, as theatre and festival managers tend to plan their programmes one or two years in advance, and vague promises made by event managers can take time to materialise in concrete plans.

However, two significant "milestones" were reached in connection with these activities: the company premiered a new piece, *Flamenco Negro*, at Fira Mediterrània (thanks to our distributor), and I presented the Award for Best Female Dancer at the Godot Awards (thanks to our PR agency).

I am currently focused on the distribution of my new show, *Flamenco Negro*, with the dancer Yinka Esi Graves, as a duet and as a danced solo lecture. I am also continuing the research process on which that show is based, having completed artistic residencies at BenAmil/Espacio Inestable and the Centre national de la Danse in Lyon and collaborated with other artists of African heritage like Germain Boungou.

After its premiere at Fira Mediterrània (Manresa) and solo performances at Le Regard du Cygne (Paris), the CCCC (Valencia) and Fábrica de Arte Cubano (Havana), in 2024 the show will be staged as a duet at CICUS (Seville) and the Museo de América (Madrid).

▲

Promoción de *Flamenco Negro* en lrparrafernando.com

▲

Presentación de *Fernando López* en lrparrafernando.com

Fernando López

Madrid, 1990

Es bailarín-bailaor, coreógrafo y filósofo especialista en cuestiones de género. Doctor en Estética por la Universidad Paris 8-Saint Denis, compagina la actividad artística con la investigación académica y la enseñanza.

Desde 2009 dirige su propia compañía en el ámbito del flamenco contemporáneo, habiendo estrenado más de diez espectáculos en los que la danza, la palabra y la música se entremezclan traspasando todas las etiquetas. Entre otros, destacan *H2-Ohno* (2014), *Intimo Interior Meo* (2016), *DeCid* (2016), *Pensaor, un filósofo en el tablao* (2018), *¿Y después?* (2020), *No hay bailarines en este país* (2020), *Bailar en tiempos de crisis* (2020), *No más versiones: El Amor Brujo* (2021), *The Trip* (2021), *El Movimiento* (2021) y *Flamenco Negro* (2023).

En sus creaciones, ha contado con la participación de artistas como Álvaro Romero, Jero Férec, Belén Maya, La Chachi, Carmen Muñoz e Isabel Do Diego, entre otros. A su vez, ha sido solicitado como director artístico y asesor por coreógrafos como Olga Pericet, Belén Maya, Juan Carlos Lérida, José Manuel Álvarez, Poliana Lima, Carmen Muñoz o Pol Jiménez.

Entre otros reconocimientos, recibió el Premio a Mejor Bailarín del Certamen El Álamo (2010) y la Beca DanceWeb (2013) del Festival ImpulsTanz de Viena. En 2015 recibe el I Premio de Investigación en Danza, otorgado por la Academia de las Artes Escénicas de España, de la cual es Miembro —Sección Danza y Dirección— desde 2020.

Por otra parte, es profesor invitado en diferentes universidades de España y Francia, en las que imparte talleres teóricos y prácticos centrados en la investigación-creación y en las cuestiones de género en la danza. Entre sus publicaciones destacan numerosos artículos y capítulos de libros, además de tres obras completas: *Espejismos de la identidad coreográfica: estética y transformaciones de la farruca* (Los Libros de la Academia, 2015); *De puertas para adentro: disidencia sexual y disconformidad de género en la tradición flamenca* (Egales, 2017); e *Historia Queer del Flamenco. Desvíos, transiciones y retornos en el baile flamenco (1808-2018)* (Egales, 2020). Este último ha sido traducido al inglés y al francés y será publicado por L'Arche y por University Michigan Press en los próximos meses.

Contacto
lrparrafernando.com
IG/X: @lrparrafernando
contact@lrparrafernando.com

Foto: Gabriel Asensio

DANIEL MACIÁ PÉREZ

Desconvivir

▲

Daniel Maciá Pérez. *Desconvivir*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

DESCONVIVIR

Espectáculo de danza y circo contemporáneo sobre la salud mental

Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, he podido llevar a cabo mi primer espectáculo como director e intérprete: *Desconvivir*, un dúo de cuarenta y cinco minutos de duración, de formato sala, donde la danza contemporánea, la acrobacia y el teatro físico confluyen para crear un lenguaje escénico sin texto.

Desconvivir cuenta una historia a través de escenas de lo cotidiano distorsionadas, transiciones de personalidad y conflictos inevitables, introduciendo al espectador en una atmósfera íntima y reflexiva, permitiéndole viajar a experiencias cercanas o del pasado. *Desconvivir* es un diálogo de amor/odio con unx mismx. Es un viaje desde la infancia hasta la adultez lleno de vivencias que abordan los problemas de salud mental y las situaciones de convivencia que se dan entre las personas afectadas y sus acompañantes.

Durante el proceso de creación de personajes me basé en el estudio de la descomposición del ego de Jorge Zetner, filósofo y psicólogo argentino. Este estudio trata sobre la convivencia de le niñe interne, le adulte y le observadore —o la capacidad de análisis de las emociones—. Además, integramos la importancia que tienen familia, pareja y amigos como pilares fundamentales en el desarrollo de la persona.

La producción sonora está diseñada por Arturo de la Rosa Hernández. Las canciones están compuestas a través de sonidos reales fácilmente reconocibles, ya sea el tic-tac de un reloj, un microondas, audios… Todo esto junto con el trabajo vocal de Arturo ofrece un universo musical variopinto y profundo. Por otra parte, el diseño de luces realizado por Diego Rosselló tiene un impacto visual muy fuerte, con imágenes capaces de trasladar al espectador a diferentes escenas cotidianas dentro de un mismo habitáculo. Por último, la escenografía fue diseñada y creada por Los Reyes del Mambo, con la idea de representar un espacio reconocible, como un salón, una habitación o una cocina, en el que los muebles tienen características simples, rígidas, frías e incómodas.

Actualmente, nos encontramos en proceso de expansión del espectáculo en la escena artística. Tenemos la suerte de haber creado un proyecto que nos conmueve y que cada unx de lxs integrantes del equipo, dentro de su rol, defiende con profesionalidad. Gracias al impulso del Injuve, hemos formado un equipo comprometido y consolidado. Tenemos como objetivo llegar a jornadas culturales en centros de formación juvenil, ofreciendo un formato de espectáculo y charla con el alumnado, además de actuar en diferentes salas o teatros a nivel nacional e internacional.

Personalmente, dirigir este proyecto ha supuesto un enorme empuje creativo y una puesta en práctica de la labor de dirección, la cual me ha servido como experiencia para adentrarme en otros proyectos propios y ajenos. También he disfrutado de la producción, que me ha dado unos conocimientos para desenvolverme en otros proyectos, como La VII Nit del Circ Valencià.

Estoy en proceso de lanzamiento de mi próximo espectáculo: *Volare*, un dúo de circo con base teatral que utiliza la técnica del *clown* como raíz. Entre acrobacias, danza y equilibrios el humor cobra vida. En codirección con Carlos Más Pérez, formamos la compañía Jaleo&Lunares. También me encuentro en proceso de creación de un colectivo de circo multidisciplinar llamado Notknown. Actualmente, estamos realizando nuestra primera residencia artística y de cara a 2024 tenemos más fechas de creación a nivel nacional e internacional. Queremos realizar una propuesta escénica donde relacionaremos la música y el circo *in situ* a través de dispositivos electrónicos.

DESCONVIVIR [UNCOEXISTING]
Contemporary dance and circus performance about mental health

Thanks to the Injuve Creative Youth Grants, for the first time I was able to direct and perform in my own show. *Desconvivir* is a forty-five minute duet for the stage in which contemporary dance, acrobatics and physical theatre converge to create a performance language without dialogue.

Desconvivir tells a story through distorted scenes of everyday life, personality switches and inevitable conflicts, drawing spectators into an intimate, thought-provoking atmosphere where they can travel to experiences that are immediate or in the past. *Desconvivir* is a conversation of love/hate with oneself. It is a journey from infancy to adulthood, packed with experiences that address mental health issues and the situations that arise between people who suffer from such problems and those who live with them.

When creating the characters, I referred to Argentine psychologist and philosopher Jorge Zentner's study on the breakdown of the ego, which talks about the coexistence of the inner child, the adult and the observer (or the ability to analyse emotions). One's family, partner and friends are also

◀ ▲
Daniel Maciá Pérez. *Desconvivir*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

fundamental pillars of personal development. Arturo de la Rosa Hernández handled the sound production. The songs feature easily recognisable noises (a ticking clock, a microwave, audio recordings) combined with Arturo's vocal work, weaving a motley yet profound musical universe. Meanwhile, Diego Rosselló's lighting has a very powerful visual impact, with images capable of transporting spectators to different everyday scenes inside the same room. Finally, Los Reyes del Mambo designed the set to resemble a familiar space, like a living room, bedroom or kitchen, in which the furniture is plain, stiff, cold and uncomfortable.

We are currently in the process of expanding the show on the art scene. We are fortunate enough to have created something that moves and inspires us and which each member of the team, in their respective roles, defends with the utmost professionalism. Thanks to the support of Injuve, we have forged a solid, dedicated team. Our goal is to attend cultural days or events at schools and give a show, followed by a discussion with the pupils, and to perform at different venues and theatres in Spain and abroad.

For me personally, directing this piece was an enormous creative boost that gave me practical experience in a supervisory role and prepared me to take on new projects, whether proposed by myself or by others.

I also enjoyed being involved in the production process, as I acquired knowledge that proved helpful in other contexts, like the 7th Nit del Circ in Valencia.

I am now preparing to launch my next show, *Volare*, a theatre-based circus clown number for two performers. Acrobatics, dance and balancing acts bring humour to life. Carlos Más Pérez and I are co-directors of the Jaleo&Lunares company. I am also in the process of forming a multidisciplinary circus collective called Notknown. We are currently doing our first artistic residency, and we have creative activities planned in Spain and abroad for 2024. We want to devise a performance that links music and circus arts on the spot using electronic devices.

Daniel Maciá Pérez

Alicante, 1997

Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva y formado en escuelas profesionales de circo, como CREAT Circ, Rogelio Rivel y Teatracció.

Es director de La Retorcida. Daniel ha sido benefeficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/23. Su espectáculo *Desconvivir* ha sido una de las obras seleccionadas en el Concurso de Proyectos de Producción de Artes Escénicas ALACANT A ESCENA 2023. También es codirector de la compañía Jaleo&Lunares e integrante de Notknown Collective.

Ha trabajado como acróbata en: *Voalá Station* y *Muaré Experience*, de Cía. Voalá; *Llum*, de Cía. Delsaltres; *El holandés errante*, de Carros de Foc; *Bimbsa de Fkanys*, producción 2022 Creat circ.

Desconvivir cuenta con la participación de: Yasmine Boyer, Diego Rosselló, Arturo de la Rosa Hernández, Los Reyes del Mambo y Josep Francés San Martín.

Contacto
IG: @La.retorcida / @Danielmacia_
la.retorcida0@gmail.com

ALI A MADERUELO Y JULIA CASTELLÓ

A10

▲

Bella Báguena. *Live*, 2023
A10
Con la colaboración de Pluto (espacio), Almudena Soullard (imagen), Guillermo Ros (*set-up*) y Boltad (vestuario)
Foto: Ali A Maderuelo

A10

Programa 2023 del proyecto expositivo independiente A10

El espacio independiente y autogestionado A10 nace en enero de 2019 como un proyecto experimental que, por nuestra parte, como fundadores y comisarios, tiene el objetivo de proporcionar un marco alternativo en la ciudad de Valencia para el desarrollo de nuevos acercamientos artísticos, tanto en la producción como en el formato expositivo. Con la particularidad de la duración de las propuestas —acciones de un solo día—, proponemos intervenciones y exposiciones de artistas o agentes contemporáneos, tanto locales y nacionales como internacionales.

Tras intentar resistir a la crisis de la COVID-19, el proyecto se vio forzado a cambiar el formato. Desde enero de 2021, A10 presenta sus propuestas en distintos lugares de la ciudad de Valencia y añade a su línea de investigación y comisariado un aspecto nómada e inesperado. Mudarse a un proyecto sin-espacio permite revisar todas las capas de actuación respecto a las obras expuestas y a cuestiones en torno a la teoría curatorial que no ofrece una sala —cubo blanco— inamovible. Sin embargo, la ejecución del programa siempre ha sido la misma desde 2019 hasta hoy: las exposiciones se trabajan en diálogo con los artistas participantes, procurando que siempre haya una faceta ex profeso en todas las propuestas y un intercambio de ideas con los artistas involucrados en las piezas que se vayan a producir para la muestra.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven nos han facilitado la selección de espacios —distintos en cada exposición— y nos han garantizado unas condiciones, tanto en la retribución a los artistas invitados como en la producción de obra. Así, hemos podido realizar, entre otras propuestas, un *live* de la artista valenciana Bella Báguena —que llevó a cabo en una nave industrial en una pedanía de la ciudad de Valencia, rodeada de huerta, con varias colaboraciones: un *set-up* con esculturas de Guillermo Ros y la ayuda de Carlos Sáez, vestuario de Boltad e imagen en directo de Almudena Soullard— o una exposición *pop-up* del artista inglés Patrick Goddard —que tuvo lugar en un domicilio particular convertido en zoo, en el que se mostraron una selección de piezas y de vídeos dentro del proyecto *Animal Feed*—. Además, la ayuda nos ha permitido crear un sitio web para el proyecto, de la mano de la diseñadora Aurora Saseta, que nos garantiza más visibilidad y mayor difusión de los artistas con los que trabajamos.

En estos momentos, el proyecto se encuentra en fase de replantearse su difusión y público. El objetivo es iniciar en 2024 una serie de acciones en otras ciudades además de Valencia o trabajar en una cuestión inversa: fomentar la relación del público internacional con artistas locales. Todo ello continuando con la intención de fomentar la posibilidad de que el público pueda revisar propuestas de todas las partes del mundo y que la producción local/nacional pueda acceder al contexto internacional al compartir experiencias con artistas de otros lugares. Del mismo modo, el programa continuará fomentando la integración de apuestas de jóvenes artistas menos conocidos con autores más establecidos, del contexto local, nacional e internacional.

A10
2023 programme of the independent exhibition project A10

The independent, self-managed gallery A10 was launched in January 2019 as an experimental project. As its founders and curators, we hoped that it would serve as an alternative framework in the city of Valencia for exploring new approaches to art in terms of both production and exhibition formats. We hosted interventions and shows by contemporary artists or agents from the local, national and international scene with one unusual condition: each proposal only lasted one day.

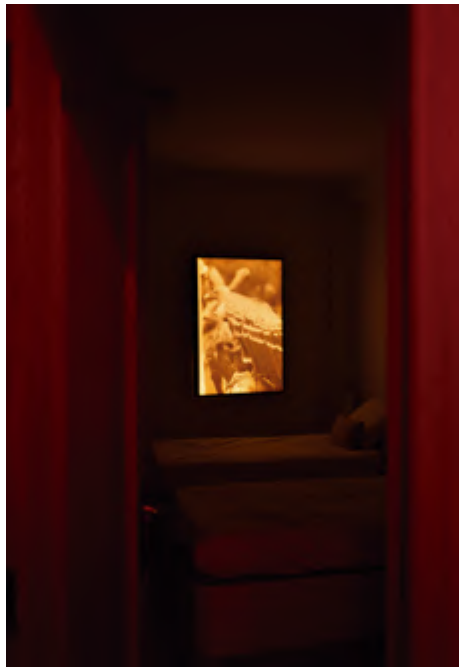
After struggling through the Covid-19 crisis, we had no choice but to change the format. Since January 2021, A10 has been presenting its proposals in different places across the city of Valencia and has added a nomadic, unexpected component to its research and curatorial pursuits. The switch to a venue-less project allowed us to revise every step we take with regard to the displayed works and aspects of curatorial theory that are not present in a static gallery (white cube). However, our programming method has not varied since 2019: exhibitions are planned in dialogue with the artists, always trying to make each proposal site-specific and openly share and debate ideas with the creators involved in making the pieces for each show.

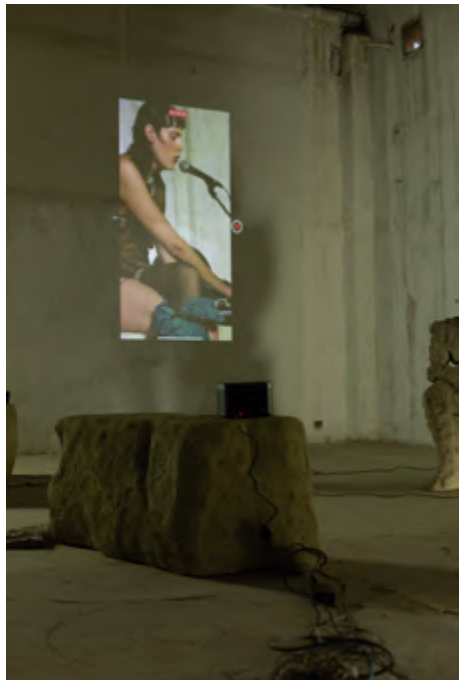
The Injuve Creative Youth Grants made it easier for us to choose venues (a different one for each exhibition) and maintain a certain standard with regard to remuneration for guest artists and artwork

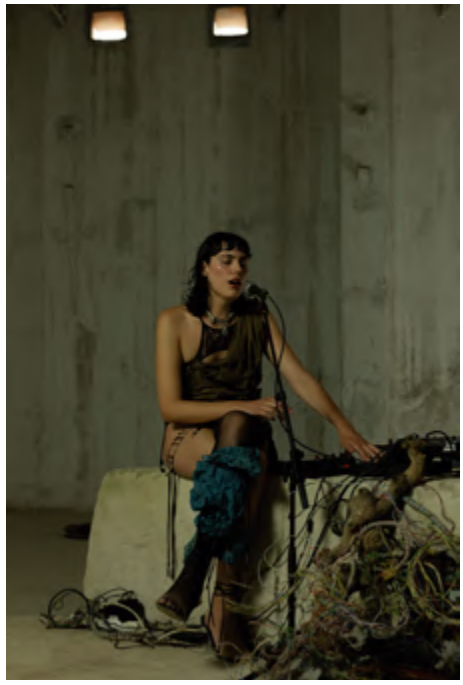
▲ ►
Patrick Goddard. *Animal Feeds*, 2023
A10
Foto: Ali A Maderuelo

production. By way of example, we were able to stage a live performance by Valencian artist Bella Báguena, held at an industrial warehouse surrounded by greenery in a hamlet outside the city of Valencia, with multiple collaborations (a set-up with sculptures by Guillermo Ros and the assistance of Carlos Sáez, costumes by Boltad and live images by Almudena Soullard), and a pop-up exhibition for English artist Patrick Goddard, held at a private residence-turned-zoo, where selected pieces and videos from the *Animal Feed* project were shown. In addition, the grant allowed us to create a website for A10, designed by Aurora Saseta, which will provide greater visibility and more publicity for our artists.

At this point in time, we are reconsidering the project's scope and target audience. In 2024, we aim to initiate a series of actions in cities other than Valencia or, in an interesting reversal, try to get international audiences to engage with local artists. At the same time, we remain committed to offering local audiences the chance to contemplate works from across the globe and helping local/national artists venture into the international arena by sharing experiences with colleagues from other places. The programme will also continue to advocate the integration of young, lesser-known artists with more established creators in local, national and global contexts.







▲
Bella Báguena. *Live*, 2023
A10
Con la colaboración de Pluto (espacio), Almudena Soullard (imagen), Guillermo Ros (*set-up*) y Boltad (vestuario)
Foto: Ali A Maderuelo

Ali A Maderuelo
València, 1993

Julia Castelló
Barcelona, 1992

Trabajamos como dúo curatorial desde 2017, realizando proyectos para instituciones e independientes bajo la marca A10, que dio comienzo en 2019.

Algunas de nuestras propuestas curatoriales han sido: *Immer Müde und Scheiss Wetter In New York*, de New Scenario (A10, Valencia, 2019); *Unchained Vol. 1*, de Guillermo Ros y Alberto Feijoó (A10, Valencia, 2020); *Three works by Parker Ito* (A10, Valencia, 2020); *Hoy puede ser tu día*, con Guillermo Ros, Paul Barsch & Tilman Hornig, Amalia Ulman, Real Madrid y Jaume Clotet (Espai Tactel Toormix, Barcelona, 2021); *Fauna de las Cuatro Torres*, de Amalia Ulman (CCCC, Valencia, 2021); *Una cruzada de pasiones*, con Pepa Salazar, Niño de Elche, Ovidi Benet, Ángeles Marco y Guillem Sarrià (House of Chappaz, Valencia, 2021); *Egregore*, de Jon Rafman (A10, Valencia, 2022); *El Amor y el Cráneo*, con Inma Femenía, Theo Triantafyllidis, Sofía Alemán y Keegan McHargue (A10, Valencia, 2022). Desde 2021, coordinamos el programa bianual *Art i Context* (IVAM, Valencia), dedicado al fomento y la producción de arte joven en el contexto valenciano. La primera edición concluyó en junio de 2023 con una exposición que reunió los trabajos de los artistas seleccionados: Diego Navarro, Darío Alva, Álvaro Porras, Marina González Guerreiro, Claudia Dyboski y M Reme Silvestre.

Entre los premios y ayudas que hemos recibido destacamos Inéditos 2018 (La Casa Encendida, Madrid), que se materializó a través de la muestra colectiva *Can't Speak for Itself*, y el Lorenzo Bonaldi per l'Arte – EnterPrize (GAMeC, Bérgamo, Italia), del que fuimos finalistas en 2021, nominados por el dúo Latitudes —Mariana Canepa y Max Andrews—.

Nuestro trabajo ha podido verse publicado en el número 13 de la revista *Concreta*, coeditada junto con Carles Àngel Saurí en 2019 y con la colaboración de Stefanie Hessler, Mould Map, New Scenario, Lucy Steeds, Hans Ulrich Obrist, Leire Vergara o Brad Troemel, entre otros.

Contacto
aliyjulia.com
IG: @a10valencia

Foto: Miguel Lorenzo

LUCAS MARCOS BARQUILLA

Reconstruir lo blando

▲
Lucas Marcos Barquilla. *Mecanismos de la ergonomía humana*, 2023
Cerámica, bandejas de acero inoxidable
190 × 90 cm
Foto: Andrea Carilla

RECONSTRUIR LO BLANDO

Poética sobre lo duro, lo blando y lo flexible

Reconstruir lo blando es un proyecto de investigación y producción que contrapone y conecta lo blando, lo duro y lo flexible. Una poética de lo frágil y lo inestable sobre mutaciones físicas y afectivas dentro de un entorno de cambio y adaptabilidad. Estos tres conceptos —lo blando, lo duro y lo flexible— sirven como punto de partida para pensar sobre algunos de los cambios que se vienen produciendo en la estructura productiva y cómo estos se ven reflejados en los cuerpos. Lo flexible y lo blando comparten la facultad de ser adaptables a sus entornos, así como la resistencia a la presión externa. Sin embargo, su capacidad de recuperación es diferente. Mientras que la flexibilidad implica la capacidad para ceder y recuperar la forma original rápidamente, lo blando requiere de un tiempo más prolongado de recuperación. Pensar desde lo blando, por tanto, es dejar de lado también esa recuperación rápida y situarse en la ruptura.

Reconstruir lo blando es un proyecto amplio que he podido empezar a materializar gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven. Se muestra, por el momento, como una instalación de diferentes piezas de cerámica, imágenes y objetos del mobiliario ergonómico, arqueológico y médico que se piensan con/junto a los imaginarios de la adaptabilidad, la resistencia y la fragilidad por medio de las materialidades blandas, duras y flexibles: estructuras físicas y tecnologías que amplían la capacidad flexible de la carne y corazas que protegen y esconden la emoción.

Durante este año 2023, las Ayudas Injuve me han permitido empezar a materializar este proyecto que tenía desde hace tiempo en mente, dándome la oportunidad de expandirlo hacia diferentes lugares. Gracias a esta ayuda, *Reconstruir lo blando* ha empezado a tomar forma física, permitiéndome también empezar a pensar con las manos, es decir, desde la práctica artística del hacer, además de disponer por primera vez los diferentes objetos en el espacio físico. Estas dos condiciones son esenciales para el desarrollo de un proyecto como este, que considero como una propuesta abierta que se va construyendo en el proceso de búsqueda. La ruptura de esta primera barrera no solo abre la posibilidad a *Reconstruir lo blando* como proyecto individual, sino a sus diferentes bifurcaciones y salidas. En este sentido, el poder comenzar a desarrollar este proyecto me ha permitido también poner mis pensamientos y mi práctica en un lugar de prueba y error, donde poder experimentar con sus diferentes componentes para generar nuevas interrelaciones entre ellos, abriendo nuevas conexiones entre mi pensamiento y mi práctica.

Como resultado, si bien el proyecto se compone actualmente de diferentes piezas que podríamos considerar acabadas o que tienen la capacidad de funcionar independientemente, se plantea como algo procesual. Teniendo esto en cuenta y como conclusión, el inicio de este proyecto me ha permitido también poder pensar en diferentes formas y líneas de investigación por las que me gustaría transitar y que tienen relación directa con esta primera presentación: un proyecto que potencialmente podría seguir evolucionando, dividiéndose y volviéndose a juntar, como un material blando en constante cambio.

▲
Lucas Marcos Barquilla. *Mecanismos de la ergonomía humana*, 2023
Cerámica, bandejas de acero inoxidable
190 × 90 cm
Foto: Andrea Carilla

◀
Lucas Marcos Barquilla.
Estructuras de sujeción, 2023
Cerámica, soportes ergonómicos
65 × 25 × 40 cm
Foto: Andrea Carilla

▶
Lucas Marcos Barquilla.
Estructuras de sujeción, 2023
Cerámica, soportes ergonómicos
50 × 35 × 30 cm
Foto: Andrea Carilla

◀
Lucas Marcos Barquilla.
Mecanismos de la ergonomía humana, 2023
94 × 33 × 20 cm
120 × 35 × 20 cm
Foto: Andrea Carilla

▶
Lucas Marcos Barquilla.
Mecanismos de la ergonomía humana, 2023
40 × 47 × 15 cm cada una
Foto: Andrea Carilla

RECONSTRUIR LO BLANDO [RECONSTRUCTING THE SOFT]
Poetics about the hard, the soft and the flexible

Reconstruir lo blando is a research and production project that contrasts and connects the soft, the hard and the flexible. A poetics of the fragile and unstable about physical and emotional mutations in an environment of change and adaptability. These three concepts—soft, hard and flexible—serve as starting points for considering some of the changes that are taking place in the production structure and how these are reflected in bodies. Flexible and soft things can both adapt to their surroundings and withstand external pressure, but they differ in their recovery capacity. While a flexible object gives and quickly bounces back to its original shape, a soft object needs a longer time to recover. Therefore, thinking in terms of softness means forgetting about that rapid recovery and accepting rupture as natural.

Reconstruir lo blando is an ambitious project which I was able to begin materialising thanks to the Injuve Creative Youth Grants. For now, it takes the form of an installation consisting of different ceramic pieces, images and pieces of ergonomic, archaeological and medical furniture envisioned with/alongside the imagery of adaptability, endurance and fragility by means of soft, hard and flexible materials: physical and technological structures that magnify the flexibility of the flesh and shields that protect and conceal emotion.

Over the course of 2023, the Injuve Grants allowed me to start materialising this idea, which had only existed in my head for quite some time, and expand it in different directions. Thanks to this support, *Reconstruir lo blando* has begun to take physical form, letting me think with my hands—in other words, through the artistic practice of doing—and, for the first time, distribute the different objects in a physical space. These two conditions are vital to the development of a project like mine, which I regard as an open-ended proposal that is constructed in the process of searching. Breaking through this first barrier has paved the way for *Reconstruir lo blando* to exist as an individual project as well as for its various bifurcations and outlets. In this regard, being able to realise the project was also an opportunity to subject my ideas and praxis to a process of trial and error, testing the different components to find new links between them and establish new connections between my thoughts and my actions.

As a result, although the project currently consists of different pieces that could be considered finished or are able to function independently, it remains a work-in-progress. Bearing this in mind, and in conclusion, embarking on this endeavour has also given me the chance to think about the different ways and lines of research which I would like to explore and are directly related to this first iteration: a project that could conceivably keep on evolving, dividing and coming back together, like a soft material in constant flux.

Lucas Marcos Barquilla

Madrid, 1998

Soy artista e investigador. Graduado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con un máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual impartido desde el Museo Reina Sofía. Además, he estudiado en la Universidad Autónoma de México gracias a la beca Iberoamericana del banco Santander y fui seleccionado para el no celebrado PEI 2021 (MACBA).

He mostrado mi trabajo individualmente en la exposición *El repollo es un alimento difícil de digerir* en Casa Antillón (Madrid, 2022) y también he participado en exposiciones colectivas en Malpais (Barcelona), donde realicé una residencia previa y mostré parte del proyecto *Reconstruir lo blando*, por el cual soy beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación joven 2022/2023; así como en el Chico (Madrid), Espacio Valverde (Madrid), el Congreso de Arte de Acción de Medinaceli (Soria) o La Juan Gallery (Madrid).

Por otro lado, mi producción investigadora me ha llevado a participar en proyectos como las jornadas de pensamiento crítico, estética, cultura y arte contemporáneo Invertebrados, celebradas en La Gota de Leche (Logroño) —como ponente— o a participar con revistas de teoría, arte, estética y cultura visual, como *Re-visiones, Acta* o *(Ex)pulsiones*.

Contacto
lucasmarcosbarquilla.com
IG: @lkks_
lucasmarcosb@gmail.com

Foto: Miguel Vides

PATRICIA MEDINA JIMÉNEZ

Crisálida

▲

Patricia Medina. *Crisálida*, 2023
Fotograma videoinstalación. Performance Almería.

CRISÁLIDA

Videoinstalación y performance de un nacimiento

Crecer es un proceso delicado en el que todo lo vivido resurge y se resignifica; es el tránsito entre un estado y el siguiente, no solo en la variación de nuestro cuerpo, sino también en nuestra manera de percibir el mundo y desenvolvernos en él. Previo a este cambio, nos encontramos en una fase de gestación en la que, de manera no del todo consciente, procesamos quiénes somos según todo aquello que hemos vivido, despidiéndonos de una parte de nosotros a la vez que mudamos y nos bienvenimos.

Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, he podido materializar este proyecto y dar vida a la *Crisálida*. Antes de saltar a la adultez, pasamos por un estado *quiescente* en el que desarrollarnos definitivamente: la *Crisálida* es el lugar y el proceso de esta *metamorfosis* y su consiguiente *nacimiento*.

Crisálida es una instalación escénica que aúna video y acción performática como expresión del proceso de crecimiento y mudanza hacia la madurez. Dentro de un espacio uterino, tenue y con un paisaje sonoro cavernoso, hemos creado un bosque de pantallas que recogen el paso del tiempo a través de la proyección de recuerdos propios y de nacimientos de la *Crisálida*. Estos recuerdos propios están basados en imágenes caseras rodadas por mí misma a lo largo de mis años de adolescencia y juventud. Escenas cotidianas de una familia que avanza en el tiempo, varios hogares y una niña que crece. Las performances de la *Crisálida* han sido rodadas en distintos paisajes del territorio peninsular escogidos concretamente para el proyecto.

En este espacio ha tenido lugar cada viernes mi propia performance: el nacimiento de la *Crisálida*. La activación emula la salida del cuerpo de su crisálida desde la quiescencia del capullo hasta la total independencia del cuerpo transformado y liberado de su envoltura. Deshacerse de esta envoltura es un procedimiento lento que conlleva resistencia y gran cantidad de energía, desencadenando una verdadera lucha por nacer.

En este momento, me encuentro rodando mi primer largometraje documental y preparando la propuesta de la que será mi segunda obra escénico-performática, *Houdini*. Las Ayudas de Injuve han sido, sin duda, el empujón definitivo para pasar a la acción y levantar mi obra desde un lugar enteramente profesional y concreto. Hasta el momento, mis obras no habían tenido un soporte tan contundente —a nivel institucional y económico— como para erguirse del modo en que se ha podido construir la *Crisálida*. Haber tenido la oportunidad de levantar esta obra de principio a fin y en todo su esplendor me ha puesto definitivamente a prueba a mí misma como creadora, haciéndome afianzar mis capacidades y expandiéndolas. El hecho de que *Crisálida* fuera escogida para recibir este apoyo supuso una verdadera reafirmación para con mi obra y conmigo misma; la aceptación exterior, el sentimiento de que lo que hago merece la pena más allá de mí misma. Para mí, la ayuda ha sido trascendental y supone un antes y un después en mi trayectoria.

El documental que estoy actualmente dirigiendo sigue los pasos de una célebre —pero ahora olvidada— bailarina española de finales del siglo XIX, adentrándonos en Madrid, Barcelona y París para redescubrir a esta artista y devolver a la vida su duende y su danza. Por otro lado, *Houdini* es una propuesta escénica principalmente fundamentada en una performance de unos 20 minutos bajo el agua. La obra explora los distintos sentidos y significados de la resurrección, desde lo racional y desde lo divino. Resurrección, según la RAE, es literalmente "Devolver la vida a un muerto", pero también guarda la idea de "Restablecer, renovar, dar nuevo ser a algo".

CRISÁLIDA [CHRYSALIS]
Video installation and performance of a birth

Growth is a delicate process in which every lived experience resurfaces and takes on new meaning. It is the transition from one state to the next, altering not only our bodies but also our way of seeing and being in the world. Prior to this change, we are in a gestation phase where we semi-consciously process who we are based on all that we have experienced, saying goodbye to one part of ourselves while we moult and welcome another.

I was able to materialise this project and bring *Crisálida* to life thanks to the Injuve Creative Youth Grants. Before making the leap to adulthood, we go through a *quiescent* state in which we definitively develop: the *chrysalis* is the place and process of this metamorphosis and the ensuing *birth*.

Crisálida is a stage installation that combines video and performance to express the process of growth and change that leads to maturity. In a dim, womb-like space with a cavernous acoustic quality, we created a forest of screens that document the passage of time by displaying personal memories and memories of *Crisálida*'s birth. The personal memories are based on home video footage that I recorded in my adolescence and young adulthood, everyday scenes of a family moving through

Patricia Medina. *Crisálida*, 2023
Performance
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

Patricia Medina. *Crisálida*, 2023
Video de archivo familiar (frame)

Patricia Medina. *Crisálida*, 2023
Performance e instalación
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

Patricia Medina. *Crisálida*, 2023
Instalación
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

the years, different homes and a growing girl. Performances of *Crisálida* have been shot at different locations, selected specifically for this purpose, across mainland Spain.

Every Friday, this space has witnessed my own performance: the birth of *Crisálida*. It emulates the body's emergence from its chrysalis, from the quiescence of the cocoon to the total independence of the transformed body freed from its shell. Shedding those confining layers is a slow process that takes resilience and enormous energy, a genuine struggle to be born.

I am currently shooting my first feature-length documentary and preparing the proposal for what will be my second stage/performance piece, *Houdini*. The Injuve Grants were undoubtedly instrumental in spurring me to action and elevating my work to a concrete, fully professional level. Previously, my works had never enjoyed the kind of institutional or financial support that allowed me to materialise *Crisálida* in this way. Having the opportunity to produce this work from beginning to end in all its splendour was the ultimate test for me as an artist, reinforcing and expanding my skills and abilities. The fact that *Crisálida* won this grant bolstered my confidence in myself and my art; I took it as a sign of external approval and acceptance, confirming that what I do has merit, and not just in my own eyes. For me, the grant represents a major watershed moment in my career.

The documentary I am currently directing follows the footsteps of a famous (though now forgotten) Spanish dancer of the late nineteenth century, wandering through Madrid, Barcelona and Paris to rediscover this artist and revive her singular spirit and talent. *Houdini*, on the other hand, is a work for the stage primarily based on a 20-minute underwater performance. It explores the different senses and meanings of resurrection from the perspectives of the rational and the divine. According to the OED, to resurrect is to "restore (a dead person) to life", but it can also mean to "revive or revitalise (something that is inactive, disused or forgotten)".

Patricia Medina Jiménez

Barcelona, 1994

Soy realizadora audiovisual y actriz formada entre Madrid y Salvador de Bahía (Brasil) y estoy especializada en cinematografía documental e interpretación y dramaturgia. Como creadora, combino formatos audiovisuales con artes escénicas.

Graduada en Comunicación Audiovisual Bilingüe por la Universidad Carlos III, amplío mis estudios en la Universidad Federal de Salvador de Bahía, especializándome en Cinematografía y Cultura. En paralelo, desarrollo mi formación en Dramaturgia e Interpretación en la Escuela Recabarren. En estos años formo parte de los montajes de la Compañía Recabarren y actúo en montajes de la RESAD en diversas ocasiones. Continúo mi formación teatral en Interpretação e Dramaturgia en la Universidade Federal da Bahía (Brasil), donde formo parte de la Compañía Teatral Barração das Artes. A mi vuelta a España, comienzo trabajando como ayudante de subdirección en el Teatro La Latina y como auxiliar en TVE1. Posteriormente, me diplomo en la ECAM —Escuela de Cine de Madrid— en Dirección Documental.

Desarrollo mis primeras piezas individuales experimentales y de fotografía analógica, donde destaca la serie *Le Mec et le Lapin* (2016), presentada en la Escuela de Bellas Artes de París, y la obra de teatro *Tan rosa que pensé que seguía soñando* (2017), estrenada en La Escalera de Jacob. Ya dentro del periodo formativo de la ECAM, dirijo y produzco los documentales: *La Mudanza* (2019), en base a material de archivo propio y contando con el apoyo de Luis Lopez Carrasco, *Los Besos* (2020) y *Los pájaros azules* (2021), seleccionado por DOCMA y por el Festival Clermont Ferrand (Francia). Recibo una beca de Estudio 3 con la pieza *El Patio*.

En paralelo, formo desde 2019 parte del grupo Laboratorio Actoral de José Sanchis Sinisterra —Nuevo Teatro Fronterizo—, estrenando la pieza coral *DA2, 2019/20* en el Auditorio Puerta de Toledo. Tras un año de trabajo colectivo dirigido por La Cantera, presentamos *Pensar con el cuerpo* (2020) en el Umbral de Primavera. En estos años actúo en varios cortometrajes de ECAM, EFTI, Domingo Films y Zussou, entre otros.

Tras diplomarme en la ECAM, me incorporo a Blur Films como coordinadora de producción, donde produzco, entre otros, el documental *Fearless: Marc Márquez* (2021) para Dazn. Comienzo trabajando por cuenta propia como productora y realizadora audiovisual. Produzco proyectos documentales y musicales para Sony Music, Amazon Video, Warner Music Spain y productoras como Bandiz, Vietnam y San Pelícano. Como directora audiovisual, destacan los trabajos *No le des al coco* (2022) para FAD Juventud —Fundación Ayuda contra la Drogadicción— y *Goya-Beethoven, hermanos de arte* (2021) para la OCNE —Orquesta Nacional de España—.

En el último año, he formado parte del montaje de Sylvie Mongin sobre el texto *Bosquejo de Alturas*, de Alicia Kozameh, para el Festival Ellas Crean 2023, estrenado en el Museo Reina Sofía. He formado parte del grupo actoral El Teatro y La Vida (2022-23), de la directora Helena Pimenta en el Teatro La Abadía, y he aparecido en uno de los últimos videoclips del cantante C. Tangana.

A finales de 2023 presento en Madrid la videoinstalación y performance *Crisálida* y comienzo la dirección de mi primer largometraje para Filmin & Fundación Juan March. Actualmente, formo parte del equipo de la productora audiovisual La Máquina de Luz.

Contacto
IG: @patoalaparatus
1994patriciamedina@gmail.com
Actriz: paginaindependiente.com/es/patricia-maria-medina
Realizadora audiovisual: vimeo.com/user22537351

MIRADASVACAS

Miradasvacas

▲

Miradasvacas. Directo en Braille Satellite, 2023
Foto: Andra Ljos

MIRADASVACAS

Música experimental | manipulación de medios | electroacústica

Miradasvacas, el proyecto que hemos realizado en la línea de movilidad, ha consistido en actuar en distintos festivales y espacios nacionales e internacionales vinculados a la música experimental. Los lugares donde hemos podido presentar nuestra música en directo son: el MO.CA de Brescia (Italia), dentro del programa comisariado por Spettro y BAO; la galería Tacas Studio en Palma de Mallorca; Atoma en Bruselas; Fanfare en Amsterdam; Staalplat en Berlín; el festival Braille Satellite en Lituania; el Centro Cultural de España en Ciudad de México; Sarean en Bilbao; y Madam Mim en Valencia.

Este proyecto actualmente combina la utilización de material pregrabado —como grabaciones de campo o materiales encontrados— y el sonido producido en vivo a través de una serie de manipulaciones con diferentes medios, como radios, magnetófonos, tocadiscos o reproductores de casetes junto con instrumentos tradicionales. Durante este año hemos presentado en directo lo que será nuestro segundo disco de estudio.

Hasta el momento, como Miradasvacas, hemos autoeditado en casete una pieza de radio titulada *Crack FM*[1] y el sello escocés 12th Isle acaba de publicar nuestro primer LP en vinilo, *Of No Fixed Abode*[2], concebido como un diario sonoro transfronterizo grabado entre 2019 y 2022.

En 2023 hemos dado forma a un nuevo directo que ha podido ser presentado gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven. El haber podido actuar en distintos escenarios nacionales e internacionales a lo largo del año nos ha permitido ganar seguridad en nuestro proyecto, experiencia a nivel performativo y nos ha hecho ser conscientes de las limitaciones o problemas técnicos del directo, pudiendo solventarlos a lo largo del camino. Además, nos ha permitido compilar una gran cantidad de material en nuestro estudio durante los ensayos. Este material, en el que nos encontramos trabajando, pasará a ser nuestro segundo LP, aún en busca de un sello que quiera editarlo.

Por el momento, en 2024 presentaremos nuestro primer LP, *Of No Fixed Abode*, en Cafe OTO en Londres el 27 de enero gracias a la invitación del sello 12th Isle. Confiamos en que tanto el respaldo del sello como este aclamado espacio puedan abrirnos puertas a actuar en más lugares a lo largo de 2024. También quisiéramos presentar el directo en Madrid, dentro del programa de Real No Real —colectivo de música experimental y arte sonoro del que ambos somos parte—, en Nadie Nunca Nada No, espacio con el que actualmente trabajamos y con el que compartimos una afinidad especial.

Asimismo, a lo largo del próximo año esperamos poder trabajar en un nuevo álbum en el que incorporar un órgano Hammond tocado en un gran espacio, empleando técnicas de manipulación de medios con las que ya hemos trabajamos. También queremos empezar a trabajar diseñando instalaciones sonoras, investigando la posibilidad de generar *loops* de cinta magnética autogenerativos.

Por otro lado, estamos interesados en componer música para una compañía de baile y quisiéramos colaborar con otro colectivo que trabaje principalmente con película analógica —en formatos como Super-8, 16 o 35 mm—, con la idea de generar sonido para una película experimental o una performance fílmica en directo.

[1] Miradasvacas - *CRACK FM* - auto-editado. Disponible en: https://miradasvacas.bandcamp.com/album/crack-fm
[2] Miradasvacas - *Of No Fixed Abode* - 12th Isle. Disponible en: https://12thisle.bandcamp.com/album/of-no-fixed-abode

▲
Miradasvacas. Directo en CCEMx, 2023
Foto: Claudia Llanza

▲
Miradasvacas. Directo en Fanfare, 2023
Foto: Andrea González

MIRADASVACAS
Experimental music | media manipulation | electro-acoustics

Our project in the Mobility category, Miradasvacas, consisted in playing different experimental music festivals and venues in Spain and other countries. We were able to give live performances at the MO.CA in Brescia, Italy (as part of a programme curated by Spettro and BAO), Tacas Studio in Palma de Mallorca, Atoma in Brussels, Fanfare in Amsterdam, Staalplat in Berlin, the Braille Satellite festival in Lithuania, Centro Cultural de España in Mexico City, Sarean in Bilbao, and Madam Mim in Valencia.

This project currently uses a combination of pre-recorded material (field recordings or found audio) and live sounds made by manipulating different media, such as radios, reel-to-reel tape recorders, turntables or cassette players, as well as traditional instruments. This year our live concerts featured the tracks that will appear on our second studio album.

To date, as Miradasvacas we have produced a DIY cassette with a radio piece titled *Crack FM*,[1] and the Scottish label 12th Isle just released our first vinyl LP, *Of No Fixed Abode*,[2] a cross-border sound diary recorded between 2019 and 2022.

In 2023 we put together a new live show which we were able to present thanks to the Injuve Creative Youth Grants. Performing on different national and international stages throughout the year has given us more confidence in our own project, invaluable performing experience, and a greater understanding of the limitations and technical challenges of live concerts, which we learned to solve along the way. We were also able to record loads of material at our studio during rehearsals. We are currently editing this material to use on our second LP, although we're still looking for a label to release it.

For now, 12th Isle has generously invited us to present our debut LP, *Of No Fixed Abode*, at London's Café OTO on 27 January 2024. We are confident that the label's support and our appearance at this renowned venue will open doors to performing in other places throughout the year. We also want to do a live show in Madrid, as part of the programme of Real No Real (an experimental music and sound art collective of which we are both members), at Nadie Nunca Nada No, a venue with which we currently work and have a special relationship.

Additionally, in the coming year we hope to work on a new album that will include a Hammond organ played in a large space, using the same media manipulation techniques we have already mastered. We also want to begin designing sound installations, exploring the possibility of creating self-generating magnetic tape loops.

Finally, we are interested in composing music for a dance company and would like to collaborate with another collective that works mainly with analogue film formats (Super-8, 16mm, 35mm, etc.), with the idea of producing the soundtrack for an experimental film or live filmic performance.

[1] Miradasvacas - *CRACK FM - DIY* release. Available at: https://miradasvacas.bandcamp.com/album/crack-fm
[2] Miradasvacas - *Of No Fixed Abode* - 12th Isle. Available at: https://12thisle.bandcamp.com/album/of-no-fixed-abode

Miradasvacas

Juan Vacas
Collado Villalba, Madrid, 1995

Pablo Mirón
Madrid, 1994

Miradasvacas es un dúo formado por Pablo Mirón y Juan Vacas, ambos miembros del colectivo Real No Real. Hasta el momento, han actuado en espacios como la Sala de Arte Joven de Madrid, dentro del programa LICRA, comisariado por Lorenzo García-Andrade y Javi Cruz; el festival Braille Satellite en Lituania 2022 y 2023; el MO.CA de Brescia, Italia; o el CCEMx en Ciudad de México. Su primer álbum, *Of No Fixed Abode*, acaba de ser publicado por el sello escocés 12th Isle y se presentará en enero de 2024 en Cafe OTO, Londres.

Pablo Mirón es graduado en Economía y Juan Vacas en Estudios Culturales. A nivel musical, ambos hemos cursado estudios básicos de música —Pablo violín y Juan guitarra—. En el resto de los aspectos, podríamos considerarnos autodidactas.

Como Miradasvacas actuamos a lo largo de 2022 en: From Darkness With Love, La Hipoteca, Madrid; Real No Real, La Hipoteca, Madrid; Sala de Arte Joven, Madrid como parte de LICRA, comisariado por Javi Cruz y Lorenzo García Andrade. En 2023: MO.CA de Brescia (Italia) dentro del programa comisariado por Spettro y BAO; la galería Tacas Studio en Palma de Mallorca; Atoma en Bruselas; Fanfare en Amsterdam; Staalplat en Berlín; el festival Braille Satellite en Lituania; el Centro Cultural de España en Ciudad de México; Sarean en Bilbao; y Madam Mim en Valencia. Para el 27 de enero 2024 está programada la actuación en Cafe OTO con el sello 12th Isle.

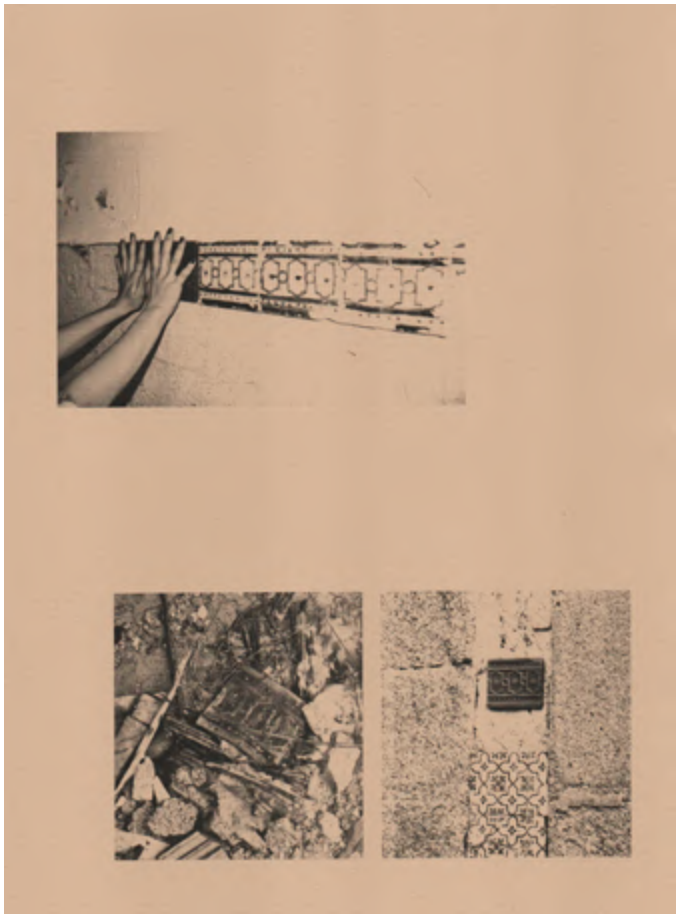
Gracias a nuestro proyecto *Miradasvacas*, hemos recibido las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023 en la línea de movilidad.

Contacto
realnoreal.org
IG: @miron.pablo / @vacasj
juanvacasb@gmail.com
pablo@unlockedyouth.com
miradasvacas@gmail.com

Foto: María Cervello Lorca

ALSIRA MONFORTE BAZ

La carencia se hace ausencia



▲
Alsira Monforte Baz. *Luoping*, 2023
Impresión digital sobre papel
30 × 42 cm

LA CARENCIA SE HACE AUSENCIA

Proyecto sobre las ruinas de la ciudad de Oporto

Las ideas que las ruinas despiertan en mí son grandes. Todo se destruye, todo parece, todo pasa. Solo el mundo permanece. Solo el tiempo dura. ¡Qué viejo es este mundo! Camino entre dos eternidades. A cualquier parte que dirija mis ojos, los objetos que me rodean me anuncian un fin y me obligan a resignarme al que espera. ¿Qué es mi efímera existencia comparada con la de esta roca que se abate, este valle que se hunde, este bosque que se tambalea, estas masas suspendidas por encima de mi cabeza que se estremecen? Veo el mármol de las tumbas convertirse en polvo y ¡no quiero morir!

Diderot

La carencia se hace ausencia es un proyecto que realicé dentro del programa de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, en la modalidad de Artes Visuales, en las líneas de producción y movilidad. Esto me ofreció la posibilidad de viajar durante el año 2023 a Oporto para analizar sus ruinas como espacios poéticos: espacios donde los tiempos y lugares se yuxtaponen, se invierten. El trabajo lo desarrollé mediante el dibujo y la intervención *in situ* en varios edificios abandonados.

En las distintas series que forman parte de *La carencia*, hay cierto carácter romanticista, casi nostálgico. La cuestión era mostrar una "ruina pura", de un tiempo perdido, que impusiera un signo intemporal de múltiples pasados. Para mí, la mejor manera de hablar de un tiempo en ruinas es a través de las casas deshabitadas. Y es que, en cierto modo, la finalidad de las imágenes ha sido transportar los vestigios y las grietas de habitaciones invadidas por el olvido.

He llegado a tener verdadera obsesión por descubrir lo que sucede en lugares donde el pasado y el futuro no existen, pero a su vez confluyen. No he considerado a Oporto como un cliché de sus ruinas, la he observado, como comenta Marc Augé, "como una obra de arte intemporal que, por esta razón, me proporciona el sentimiento de no existir más que para mí"[1].

En consecuencia, he podido publicar conjuntamente una carpeta con el LAM-GM —Laboratório de Artes na Montanha-Graça Morais—, Portugal, realizada por Ora Labora Studio. Hay diecinueve risografías de ventanas viejas, rotas y desgastadas, acompañadas por un texto de Marcus Brasil, investigador del LAM-GM:

> Assim, a traços de carvão Alsira traz à luz a escuridão, o tempo lento da ausência humana, que se faz presente nos objetos ali deixados, como também provoca de forma sutil esta cidade ansiosa por se refazer à base de um capitalismo fugaz, onde tudo é transitório. Entre o dentro e o fora Alsira foca no ente, desterrado, mas eterno.[2]

La conexión entre ambas partes se articula para contar la historia de la ciudad a través de sus fantasmas.

El objetivo actual es continuar desde el dibujo el estudio de este tipo de arquitecturas extraviadas, porque con ellas intento trasmitir la relación entre la movilidad de la vida y la quietud de la muerte. Son espacios congelados y entrar, hacerte visitante del tiempo y su catástrofe, es un sentimiento extraño, casi de profanación por ver un lugar lleno de enigmas. "Es el relato que las alberga, en realidad, el que desbarata la línea del tiempo, y alumbra con destellos del pasado y el futuro la experiencia fugaz del presente"[3].

▲ ►

Alsira Monforte Baz.
Entre dos eternidades, 2023
Acrílico, carbón y conté sobre tela
50 × 70 cm cada una

[1] Augé, Marc, *El tiempo en ruinas*, Gedisa, Barcelona, 2013.
[2] Pastor Paris, Juan Francisco, *Ruinas, poético y estética de lo sublime*, Vola, Madrid, 2021.
[3] Speranza, Graciela, *Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo*, Anagrama, Barcelona, 2017.

LA CARENCIA SE HACE AUSENCIA [LACK BECOMES ABSENCE]
Project about ruins in the city of Porto

The ideas ruins evoke in me are grand. Everything comes to nothing, everything perishes, everything passes. Only the world remains, only time endures. How old is this world! I walk between two eternities. Wherever I cast my glance, the objects surrounding me announce death and compel my resignation to what awaits me. What is my ephemeral existence in comparison with that of a rock being worn down, of a valley being formed, of a forest that's dying, of those deteriorating masses suspended above my head? I see the marble of tombs crumble into powder, and I don't want to die!

Diderot

La carencia se hace ausencia is the title of the project I carried out with the support of the Injuve Creative Youth Grants in the Visual Arts Production and Mobility categories. Thanks to the grant programme, in 2023 I was able to travel to Porto and analyse its ruins as poetic spaces where times and places are juxtaposed and inverted. My fieldwork entailed creating drawings and on-site interventions in various abandoned buildings.

The different series that are part of *La carencia* have a Romantic, quasi-nostalgic feel to them. I wanted to show a "pure ruin" of a bygone era that could be a timeless symbol of multiple pasts. For me, vacant houses are the best way to talk about a time in ruins. In a way, the ultimate purpose of the images has been to transport the vestiges and cracks of rooms overtaken by oblivion.

At one point I was genuinely obsessed with finding out what happened in places where the past and future do not exist and yet converge. Rather than viewing Porto as a cliché of its ruins, I observed the city, to quote Marc Augé, as a timeless work of art which, in its timelessness, made me feel that it existed for me alone.[1]

Consequently, I was able to co-publish a portfolio with the LAM-GM (Laboratório de Artes na Montanha-Graça Morais) in Portugal, produced by Ora Labora Studio. Nineteen risographs of old, broken, dilapidated windows are accompanied by a text by Marcus Brasil, a researcher at the LAM-GM:

> Assim, a traços de carvão Alsira traz à luz a escuridão, o tempo lento da ausência humana, que se faz presente nos objetos ali deixados, como também provoca de forma sutil esta cidade ansiosa por se refazer à base de um capitalismo fugaz, onde tudo é transitório. Entre o dentro e o fora Alsira foca no ente, desterrado, mas eterno.[2]

The two parts are connected to narrate the city's history through its ghosts.

My current aim is to continue drawing and studying these kinds of stray buildings, because through them I try to capture the relationship between the mobility of life and the stillness of death. Entering these frozen spaces, becoming a visitor of time and its catastrophe, makes you feel quite strange, almost as if your eyes are desecrating a place riddled with enigmas. "In reality, the narrative that contains things is what upsets the timeline and, with flashes of the past and future, illuminates the fleeting experience of the present."[3]

[1] Augé, Marc. *El tiempo en ruinas* [original title: *Le Temps en ruines*]. Barcelona: Gedisa, 2013.
[2] "And so, with charcoal strokes, Alsira brings to light the darkness, the slow time of human absence, which makes itself present in the objects left there but also subtly but also subtly provokes this city, eager to remake itself on the basis of an ephemeral capitalism, where all is fleeting. Caught between inside and out, Alsira focuses on the exiled yet eternal being." Pastor Paris, Juan Francisco. *Ruinas, poético y estética de lo sublime*. Madrid: Vola, 2021.
[3] Speranza, Graciela, *Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo*, Anagrama, Barcelona, 2017.

Alsira Monforte Baz

Zamora, 1992

En 2011 comencé los estudios de grado en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad de Salamanca. Durante el año 2015 estudié el máster en Producción Artística en la Universitat Politècnica de Valencia, obteniendo la selección de los mejores TFM 2015/2016 con *Trauma En La Familia: Relaciones Paterno Filiales Y Abandono Infantil Desde La Visión De La Escultura Y La Gráfica*. En el año 2017 me concedieron una beca para varios cursos en la Fundación C. I. E. C. —Centro Internacional de Estampa Contemporánea—, A Coruña.

He realizado exposiciones individuales como *A pedra que caiu do céu*, en el Centro Adriano Moreira (Portugal, 2022), o *Desvanes de la infancia*, en la Galería Antoni Pinyol (Tarragona, 2019). He participado en exposiciones colectivas como *Sigue sin existir*, en Espacio Tangente (Burgos, 2022); *Productos premium al alcance de tus sueños*, en Espacio de Arte Experimental (Salamanca, 2019); o *Políticas de habitar*, en ABM Confecciones (Madrid, 2019). También he sido finalista en el Premi Miquel Casablancas, Sant Andreu Contemporani, Fabra i Coats (Barcelona, 2021), en las Galerías VII, La Cárcel de Segovia (Segovia 2019), en Displaced, Hybrid Art Fair (Madrid 2019) o en el concurso Aquí y Ahora de la Galería Blanca Soto, con *The Wrong Way* (Madrid, 2018). He podido disfrutar de la residencia en el LAM-GM —Laboratório de Arte na Montanha-Graça Morais—, del Instituto Politécnico de Bragança (Portugal, 2021) y de la beca en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores (Córdoba, 2017/2018).

He colaborado en publicaciones como *Alone/Together*, de Luis San Sebastián, Ora Labora Studio, Salamanca (2022); *IN SITU*, Plataforma per Russafa, Russafart (Valencia, 2016); o en la revista *HLC —Horizonte Literario Contemporáneo*— Bucarest, Rumania, 2014). También he participado en ferias como Marte, Feria de Arte Contemporáneo (Castelló, 2022); Alma Gráfica, Feria de Arte Gráfico Contemporáneo (Oviedo, 2018); Masquelibros, Casa de Fieras del Buen Retiro (Madrid, 2016); Arts Libris, Feria Internacional de la Edición Contemporánia, Arts Santa Mònica (Barcelona, 2016); o Papelcontinuo, La Térmica (Málaga, 2016).

Contacto
alsiramonfortebaz.com
IG: @alsiramonfortebaz

CRISTINA NEIRA I APARICIO

Saírse Do Tempo / Sortir-se Del Temps / Denboratik Kanpo / Salirse Del Tiempo

▲

Cristina Neira. *Saírse Do Tempo / Sortir-se Del Temps / Denboratik Kanpo / Salirse Del Tiempo*, 2023
16 mm Color
18 s

SAÍRSE DO TEMPO / SORTIR-SE DEL TEMPS / DENBORATIK KANPO / SALIRSE DEL TIEMPO

Un cortometraje multicanal

Hemos realizado un ejercicio de montaje audiovisual en canales y soportes separados, construyendo una película que escapa a una única manera de ver, escuchar o sentir. Este ejercicio está enmarcado en un proyecto de investigación que pretende resolver el mal de la nostalgia en su confrontación con la enfermedad, el vacío y el olvido. El proyecto moldea un cuerpo-vasija, el de Magdalena, con su existencia hecha de partes, rotos y cosidos. La construcción de este cuerpo permite, en primer lugar, evitar que ese alguien desaparezca por completo y, en segundo, dota a su nueva existencia, a su recuerdo y memoria, a su identidad, de matices complejos e intrincados con la experiencia de quién la busca.

Es necesario adentrarse en el universo de lo intangible para lograr que los cuerpos ausentes devengan presentes, tan necesario como entender que el tiempo y la materia se mueven, probablemente, de formas muy distintas a las que creemos habituales.

Mediante una amalgama de formatos que incluye vídeo digital, celuloide, collage/animación sin cámara, CGI y distintos acercamientos sonoros, *Salirse Del Tiempo* propone, desde la certeza de alguien que sabe que no va a encontrar nada de lo que busca, un pequeño viaje que permita —ojalá— desplazar por un momento el punto desde el que se piensa.

Para realizar este proyecto se ha precisado principalmente de tiempo y conversaciones. Conversaciones entorno a la pantalla, el movimiento; conversaciones con amigas, con imágenes. El tiempo errático, fuertemente atravesado por una economía que obliga a poner en el centro todo menos la práctica del ejercicio, ha moldeado un caos de ideas a veces capaz de proponer una imagen sin mostrarla.

Me encuentro ahora mismo absorbida en ese tiempo, tratando de sostener una especie de equilibrio en una diversidad de gestos, también profesionalmente. Me acompañan el cine, la escritura, la fotografía, la investigación, la conversación. Todo ello atravesado por el trabajo asalariado, a caballo entre el fregadero de un restaurante, la técnica cinematográfica y cualquier cosa que quede en medio. Las Ayudas Injuve para la Creación Joven han permitido, en este caso, un hueco para la reflexión y la creación compartidas, apoyando el desarrollo de un proyecto y habitar un espacio que, de otra manera, hubiera sido difícil que contuviera el proyecto que es hoy.

En el futuro, prevemos continuar explorando el mismo ejercicio en espacios alternos, en 2024 en Donostia y Barcelona. Por otro lado, siguiendo el crecimiento de una rama que brota del tronco del proyecto, he comenzado con la producción de una nueva película centrada en el formato del collage sin cámara, en la que se cuenta el movimiento botánico mediante el soporte fílmico, la luz y la materia orgánica. Mientras tanto, continúo trabajando en el departamento de fotografía de obras ajenas en el marco del cine y cojo los trabajos que puedo, con el ánimo de generar los agujeros en los que este tipo de proyecciones son posibles.

SAÍRSE DO TEMPO / SORTIR-SE DEL TEMPS / DENBORATIK KANPO / SALIRSE DEL TIEMPO [EXITING TIME]
A multi-channel short film

We conducted an exercise in audiovisual montage on separate channels and formats, assembling a film that can be seen, heard and felt in more than one way. This exercise is part of a research project that aims to overcome the malaise of nostalgia in its confrontation with illness, emptiness and oblivion. The project moulds a vessel-body, specifically that of Magdalena, whose existence is comprised of torn and stitched-up parts. Constructing this body achieves two things: it stops a person disappearing altogether, and it endows their new existence, their recollections and memories, their identity with complex nuances interwoven with the experience of one who seeks it.

It is necessary to plunge into the universe of the intangible in order to make absent bodies become present, as necessary

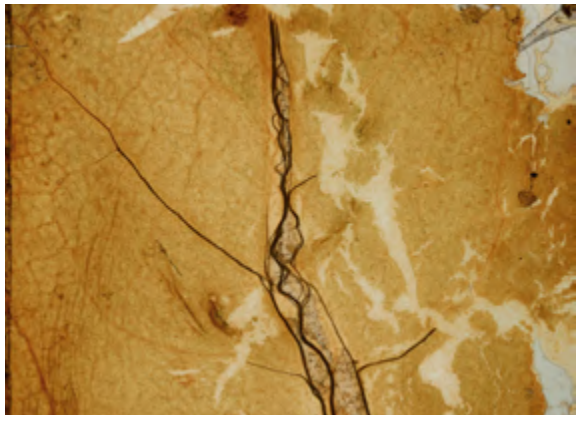
as understanding that time and matter probably move very differently to what we usually think.

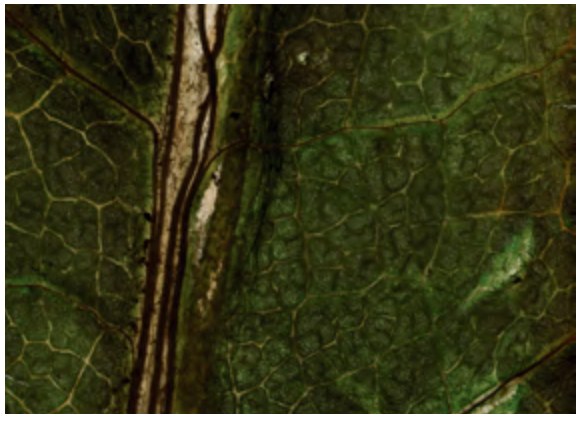
Via an amalgam of media that includes digital video, celluloid film, camera-less collage/animation, CGI and different sound approaches, *Salirse Del Tiempo* proposes, with the confidence of someone who knows they will never find what they seek, a short journey that will hopefully shift the point from which we think, if only for a moment.

The main ingredients needed to carry out this project were time and conversations. Conversations about screens and motion, conversations with friends and images. Erratic time, heavily infected by an economy that forces one to focus on everything except actually doing the exercise, has moulded a chaos of ideas that can sometimes suggest an image without showing it.

I am caught up in that time right now, trying to maintain a kind of balance in a diversity of gestures on the personal and professional front. My companions are cinema, writing, photography, research and conversation, all interspersed with remunerated employment involving anything from a restaurant sink to film technology. In this case, the Injuve Creative Youth Grants gave me a niche for shared creation and reflection, supporting the development of a project and inhabiting a space that hardly would have been able to contain what it has become otherwise.

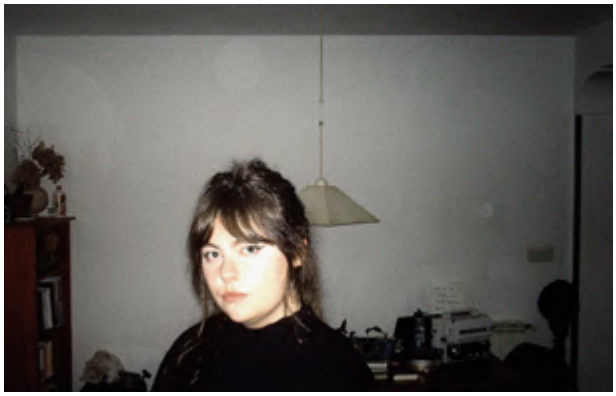
In future, we intend to continue exploring the same exercise at alternate venues, starting with Donostia-San Sebastián and Barcelona in 2024. Following a shoot that sprang from the trunk of this project, I have also begun producing a new film focused on camera-less collage, which records botanical movement using film, light and organic matter. In the meantime, I continue to photograph works by other people in the context of the film industry and take whatever jobs I can, trying to generate the holes in which these types of projections are possible.





▲ Cristina Neira. *Saírse Do Tempo / Sortir-se Del Temps / Denboratik Kanpo / Salirse Del Tiempo*, 2023
Cine-collage sin cámara, 16 mm y materia orgánica
18 s

▼ Cristina Neira. *Saírse Do Tempo / Sortir-se Del Temps / Denboratik Kanpo / Salirse Del Tiempo*, 2023
Animación CGI
18 s



Cristina Neira

Baix Llobregat, Barcelona, 1997

En 2019 me gradúo como directora de fotografía por la ESCAC (UB) gracias a una beca integral otorgada por la institución. Posteriormente, realizo un posgrado en Creación y Práctica Experimental Cinematográfica en Elías Querejeta Zine Eskola (UPV) en Donosti. Complemento mis estudios con el programa de Cine, Algoritmos e Inteligencia Artificial del máster en Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, desarrollo mi primera película, *Imago/vestigium*.

Paralelamente, complemento mi formación y realizo trabajos en torno a la técnica y dirección de fotografía en proyectos de ficción y no ficción. Mis trabajos más recientes se han dado en los largometrajes *Sobre todo de noche*, de Victor Iriarte (2023); *Mamántula*, de Ion de Sosa (2023); y el cortometraje recién presentado en IFFR, *La voz rosa*, de Marieke Elzerman (2022).

Contacto
IG: @neira.cris
cneiraaparicio@gmail.com

PANMIOS Y CHICA NAVAJA

Todo lo que puede morir

▲
Chica Navaja. *Todo lo que puede morir*, detalle, 2023
Ilustración digital
18,29 × 18,29 cm

TODO LO QUE PUEDE MORIR

Cómic antológico que reivindica muertes reales olvidadas

Este proyecto, que podría decirse que trata sobre la muerte, ha adquirido el irónico sentido de convertirse en el final de un proceso tan errático e impredecible como una vida. Su origen deriva de la ampliación de los conceptos generados en la historia corta *Otra muerte cualquiera*, cómic de apenas cinco páginas que desarrollamos en 2018. En él, Panmios indaga en la muerte de su tía abuela, tomando su biografía como un punto de partida para reivindicar las muertes —y con ello las vidas— humildes. Un recordatorio de que aquellas muertes que la historia no imprime en sus libros ni en las letras doradas de ningún monumento tienen tanto o más valor que las pocas que entran dentro de esa categoría.

Recogiendo ese espíritu, surgen las cuatro historias de *Todo lo que puede morir*, una antología en cómic que recoge esta idea rescatando del olvido histórico nuevas muertes basadas en hechos reales. Una continuación no solo temática, sino también estilística, pues se sigue desarrollando el acercamiento tan personal como cargado de recursos de la voz en primera persona de la narración textual, la experimentación en la narración gráfica y la estructura tendente hacia la fragmentación y los saltos temporales.

Sin embargo, desde esa semilla común que dejamos plantada con el cómic corto inicial, en esta nueva tanda de historias, Chica Navaja ha evolucionado de forma natural hacia un estilo gráfico unificado y, conjuntamente, hemos decidido dejar atrás la limitada escala cromática de aquella primera colaboración para pasar a un blanco y negro general apenas roto por un color en cada una de las historias —azul, rojo, verde y violeta—, que de alguna forma reflejan el contenido de cada relato. Un contenido que, aunque parte de la misma reflexión, también evoluciona de forma notable a través de las diferentes historias para concentrarse en aspectos más concretos que relacionan cada uno de estos fallecimientos con un aspecto de la vida que se pone de relevancia con solo narrarlo.

Tras la experiencia facilitada por las Ayudas Injuve para la Creación Joven, nuestra colaboración como pareja artística se encuentra más engrasada. El reto de expandir el universo conceptual de aquella primera colaboración corta en nuevas historias nos ha ayudado a ser capaces de plantear historias más largas y a construir una mayor fluidez, siendo capaces de plantear soluciones a los problemas que se nos presentan con más agilidad y rapidez. También nos ha dado la confianza en nuestros planteamientos narrativos y en el lenguaje que construimos con ellos, por lo que encaramos nuestros futuros proyectos con un estilo propio más sólido.

Entre esas nuevas colaboraciones que planteamos, se encuentran tres álbumes infantiles, cuentos ilustrados para diversas edades titulados: *Las melancólicas desventuras de la Niña Cebolla (que a todos hace llorar)*, *¡Rin, déjame hablar!* y *Feldespato en su zapato*. Aunque suponen una variación de género respecto a este proyecto, con ellas seguimos evolucionando en nuestra visión de la interacción entre dibujo y palabra escrita para construir narraciones totales. Por otro lado, en cómic tenemos un gran proyecto planteado de más cien páginas, *El insomnio de las 6*, que, aparte de ser más adulto, resuena más con los conceptos planteados en este cómic, aunque se adentra decididamente en los terrenos del surrealismo y la experimentación a todos los niveles.

TODO LO QUE PUEDE MORIR [EVERYTHING THAT CAN DIE]
Comic compilation that recalls forgotten deaths

This project, which you might say is about death, has ironically become the end of a process as erratic and unpredictable as life itself. It builds and expands on the concepts introduced in the short story *Otra muerte cualquiera* [Another Ordinary Death], a barely five-page-long comic we made in 2018. In that tale, Panmios investigates the demise of his great-aunt, using her biography as a springboard for remembering and honouring the deaths (and therefore the lives) of humble individuals. A reminder that those deaths not recorded in the annals of history or

gold letters on monuments are just as worthwhile as the ones that are, if not more so.

In the same spirit, we decided to tell four more stories in *Todo lo que puede morir*, a comic compilation about nine deaths that history overlooked, based on real life. These tales are a continuation of the first in terms of style as well as theme, using the same highly personal and resourceful first-person narrative dialogue, experimentation with graphic storytelling, and a structure that favours discontinuity and timeskips.

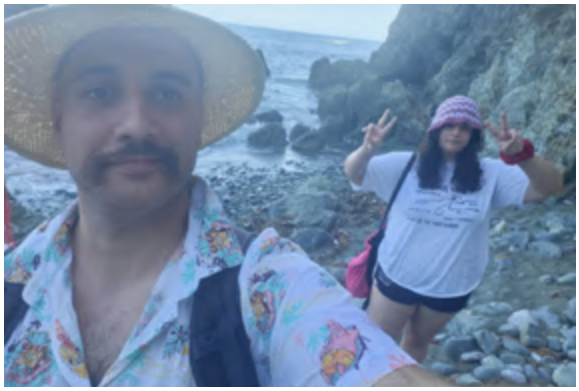
However, from the seed we planted with that initial short comic, in this new batch of stories Chica Navaja has naturally evolved towards a unified graphic style, and together we decided to abandon the limited palette of our first collaboration and switch to general black and white with a hint of just one colour in each tale (blue, red, green and purple) that somehow matches the topic of that particular narrative. Although the content is part of the same reflection, it too evolves noticeably through the different stories, focusing on more specific aspects that connect each death to an aspect of the life that is celebrated simply by telling it.

After the experience facilitated by the Injuve Creative Youth Grants, our collaboration as an artistic duo feels more like a well-oiled machine. The challenge of expanding the conceptual universe of that first short comic into nine stories has given us the ability to take on longer narratives, achieve greater fluidity, and find quicker, cleverer solutions to problems we encounter along the way. It's also given us confidence in our narrative abilities and the language we construct with them, so that we can tackle future projects with a more defined, distinctive style.

We have a number of collaborative projects in the works, including three volumes of illustrated children's stories for different ages: *Las melancólicas desventuras de la Niña Cebolla (que a todos hace llorar)*, *¡Rin, déjame hablar!* and *Feldespato en su zapato*. Although they do represent a change in genre from our current project, in these books we continue to develop our vision of total storytelling through the interaction of drawings and texts. We also have plans for an ambitious comic book, over one hundred pages long, called *El insomnio de las 6*, which will be for adult readers and conceptually closer to *Todo lo que puede morir*, although it definitely ventures into surrealism and experimentation on every level.

▲

Panmios y Chica Navaja. *Todo lo que puede morir,* pág. 18 y pág. 24, 2023
Lápiz policromo, papel Canson 200 gramos, color digital
21 × 29,7 cm



Panmios y Chica Navaja

Óscar Arenas Núñez
Cabarcos, León, 1993

Paola Garrido Villalba
Córdoba, 1994

En 2016 coincidió que Óscar Arenas Núñez —Panmios— estudiaba el máster en Guion de Cine y Televisión de la Universidad Pontificia de Salamanca con que Paola Garrido Villalba —Chica Navaja— realizaba el Curso de Concept Art de la Escola Joso de Barcelona. Así que decidimos aunar nuestros ámbitos de especialización para contar historias en formatos que se saliesen de aquello que habíamos estudiado. Comenzamos en ese momento a dar forma a diversas historias, imbricando apartado gráfico con palabra escrita, incidiendo en la interacción y resonancias entre ambos para conformar un relato final.

Nuestro primer proyecto fue el ambicioso cómic *El insomnio de las 6*, que mezcla leyendas del ámbito iberoamericano con una mitopoeia propia y que sigue en desarrollo. Pronto nos dimos cuenta de que debíamos empezar por algo más pequeño. Nuestra primera colaboración de esta índole, *Otra muerte cualquiera*, fue galardonada con el primer premio en la categoría de historieta del VI Certamen Fanzine Trampa, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba, y publicada en el *Fanzine Trampa* en 2018. Desde esta historia parte el cómic *Todo lo que puede morir*, que nos hizo beneficiarios de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023.

Antes de esta historia, concursamos en varios certámenes con el álbum infantil *¡Rin, déjame hablar!*, realizado en inglés y castellano, con el que buscamos convertir el relato en un juego. También desarrollamos el universo gráfico de la más compleja *Las melancólicas desventuras de la Niña Cebolla (que a todos hace llorar)*, que mantiene ese tono infantil y fantasioso de un cuento, así como su estructura clásica, pero con una narración más compleja. Actualmente, explorando aún el cuento infantil, estamos desarrollando la historia *Feldespato en su zapato*, una fábula simple, pero que sigue explorando en lo formal las interrelaciones entre texto y dibujo.

Contacto
IG: @todoloquepuedemorir

MIREIA PÉREZ RODRÍGUEZ

Performance política y espacios de resistencia en África Oeste

▲

Mireia Pérez. *Nunca dejaremos de nacer en todo el mundo*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

PERFORMANCE POLÍTICA Y ESPACIOS DE RESISTENCIA EN ÁFRICA OESTE

Proyecto con la comunidad queer ghanesa sobre la Bill antiLGTBIQ+

Este proyecto de movilidad internacional me ha permitido participar en espacios y eventos artísticos autogestionados de carácter político y social en los países de Togo y Ghana, con los que ya había establecido contactos previos por afinidad artística, y compartir la motivación de una concienciación que llame al cambio social a través del arte de la performance.

La experiencia en Togo fue mostrar la acción *The Dirtness of Whiteness* para el festival de performance en la calle Émome d'art Festival. Esta intervención la realicé en colaboración con la artista Taiwo Ayedgobon. El concepto con el que trabajamos fue el impacto de la colonización y el suprematismo blanco en el sur global.

Durante mi estancia en Ghana, realicé dos proyectos diferentes. Por una parte, el *Ritual en el Santuario de las Mariposas*, con una exposición de las fotografías documentales que realizó Omodudu Moshood en pIAR. Esta pieza tiene un carácter muy íntimo y personal. Por otra parte, *The Performing Gender Workshop*, una residencia de cinco días para seis miembros de la comunidad queer de Ghana, que cerró con una muestra performativa simultánea de la creación personal de les participantes a partir del material trabajado durante el taller. La residencia se planteaba como un taller intensivo de performance donde les participantes pudieran obtener herramientas para hacer sus viajes introspectivos de autoconocimiento, así como para traducirlos a un lenguaje performativo, trabajando la autoexpresión. El planteamiento de los ejercicios buscaba el desarrollo personal del grupo, pero también estaba enfocado a generar una sensación de escucha, confianza que permitiera romper las barreras entre elles y generar vínculos, además de un buen ambiente de trabajo.

Todas estas experiencias vitales se condensan en la acción *Nunca dejaremos de nacer en todo el mundo* —que recibe el título de una cita de Va Bene Elikem Fiatsi—, realizada para las IX Jornadas Escénicas Injuve en La Casa Encendida (2023). Esta pieza es un grito compartido con las comunidades queer de Ghana para visibilizar el genocidio encubierto que busca promover el proyecto de ley antiLGTBIQ+, que lleva dos años en el Parlamento.

Mi obra artística surge de mis procesos internos de reflexión y deconstrucción y de mis experiencias. En este momento, me encuentro en un proceso de deconstrucción de los valores coloniales interiorizados, así como en una búsqueda de creación de redes y comunidad con las personas de mi colectivo, con lo cual estoy en un proceso de internacionalización centrado en el sur global.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me han permitido hacer realidad un proyecto con el que he podido aprender, conectar y vivir experiencias en espacios que realmente conectan con mis valores y mis motivaciones artísticas y personales.

Actualmente, estoy trabajando con el material producido a lo largo de este año en diferentes formatos, para reflexionar sobre lo experimentado y seguir por donde la intuición me guíe. El siguiente paso sería llevar a la práctica una residencia para personas queer en Valencia en resonancia con la realizada en Ghana, además de crear mecanismos para generar una red de apoyo real entre las personas del colectivo de Valencia y de Ghana. De momento en un formato virtual, pero buscando la posibilidad de crear estructuras para ser un refugio real para las personas que decidan y tengan la posibilidad de huir del país.

POLITICAL PERFORMANCE AND SPACES OF RESISTANCE IN WEST AFRICA

Project with the Ghanaian queer community about the anti-LGBTIQ+ bill

This international mobility project allowed me to get involved with artist-run political and social events and spaces in Togo and Ghana, where I had already developed a network of contacts based on creative affinities, and share the motivation of raising awareness and calling for social change through performance art.

My experience in Togo consisted in presenting *The Dirtness of Whiteness* at the street performance festival Emomé Art in collaboration with fellow artist Taiwo Ayedgobon. Together we explored the idea of how white supremacy and colonisation have impacted the Global South.

During my time in Ghana, I carried out two different projects. The first, *Ritual en el Santuario de las Mariposas* [Ritual in the Butterfly Sanctuary], is a very intimate, personal piece that accompanied an exhibition of documentary photographs by Omodudu Moshood at pIAR. The second, called *The Performing Gender Workshop*, was a five-day residency for six members of the Ghanaian queer community that ended with a simultaneous performative showcase

◀ Mireia Pérez. *The Dirtness of Whiteness,* Togo, 2023
Performance
Foto: Omodudu Moshood

◀ Mireia Pérez. *Drag Day*, 2023
Fotografía
130 × 200 cm
Foto: Percy

Official Sexy y Dallisky. Muestra final *Performing Gender Workshop*, 2023
Performance
Foto: Mireia Pérez
▼

of what participants had created from the material they worked on during that experience. The residency was conceived as an intensive performance workshop that would give participants the tools they needed to take an introspective journey of self-knowledge and translate that into performative language, increasing their powers of self-expression. The exercises were designed to help the group achieve personal growth while also creating a sense that everyone was listening and being heard, a trust capable of tearing down the walls between them, forging bonds and fostering a positive work environment.

All these life experiences were condensed in the action *Nunca dejaremos de nacer en todo el mundo* [We Will Never Stop Being Born Everywhere]—a title borrowed from Va Bene Elikem Fiatsi—which was produced for the 9th Injuve Performing Arts Showcase at La Casa Encendida (2023). This piece is a cry, shared with Ghana's queer communities, of protest against the covert genocide proposed by the anti-LGBTIQ+ bill which has been moving through the Ghanaian Parliament over the past two years.

My artwork stems from my inner thought and deconstruction processes and my experiences. I am currently in the process of deconstructing internalised colonial values; at the same time, I am trying to build networks and a sense of community with others like me, which means I am also immersed in an internationalisation process focused on the Global South.

The Injuve Creative Youth Grants made it possible for me to realise a project on which I learned, engaged and had experiences in spaces that truly resonate with my values and my artistic and personal motivations.

At present, I am working with the material produced over the past year in different formats, in order to reflect on what I experienced and go wherever my intuition takes me. The next step will be to do a residency for queer people in Valencia, in the same spirit as the one in Ghana, and establish the mechanisms for creating a real support network between members of the Valencian and Ghanaian queer communities. Initially this network will be virtual, but I plan to investigate the possibility of creating structures to make it a real, physical asylum for people who decide and are able to flee the country.

Mireia Pérez Rodríguez

Canals, Valencia, 1994

En 2018 me gradúo en Bellas Artes y en 2020 termino el máster en Producción Artística en la Universidad Politécnica de Valencia. Posteriormente, en 2022, realizo el máster en Educación Secundaria, en la especialidad de Dibujo.

He realizado intervenciones performativas con piezas escultóricas en espacios nacionales e internacionales, como *Transproporción*, en el Museo La Neomudéjar (Madrid, 2019); *Bibliobstreta*, en el II Congreso Nacional de Sexología (Mérida, 2019); *SuperCoño 2.0*, en la Fundació Caixa Castelló (2020); *Rebirth y Bobiri Forest Ritual*, en Perfocraze International Artists Residency (Ghana, 2021 y 2023); y he participado este año en el festival de performance callejera Émome d'Arts Festival en el espacio La Case dels Daltons (Togo).

He participado en varias exposiciones colectivas, algunas de ellas con el grupo de acción La Passa de Valencia, en espacios como La Biennal de Ciutat Vella Oberta (*Cordura, 2019*), Iberflora (*Pecat Original*, 2019) y en el Mesón de Morella, (*Pon un pobre en tu mesa*, 2019). También he realizado piezas escénicas colectivas, como la que mostramos en el Teatro Círculo de Valencia, *¡Se sienten coño!* (2019), o *Llamps de Misèria* (Xàtiva, 2022).

He sido premiade dos años consecutivos con las Residencias Artísticas de Juventud de Valencia (2022 y 2023). Además, recibí las Ayudas para la Creación Joven en la línea de movilidad (2023).

He colaborado en publicaciones como el catálogo *Grácies*, del IES Dr. Lluís Simarro (Xàtiva, 2015), el libro de recopilación de relatos *Llamps de Misèria 2. Relats curts de la Guerra Civil* o el catálogo de performers internacional *Mizzingnezz. Artistic health in the time of the pandemic, 2020*.

Contacto
IG: @mireiaperezrodriguez
FB: Proyectos Artísticos Mireia Pérez Rodríguez

SERGIO R. SUÁREZ

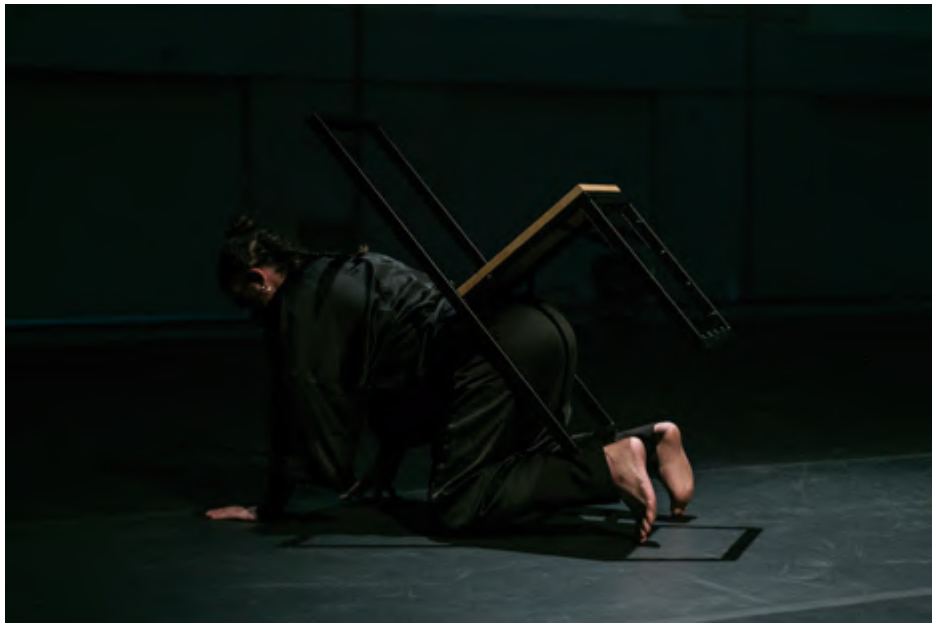
La Revisión

▲

Sergio R. Suárez. *La Revisión*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

LA REVISIÓN

Proyecto sobre perspectiva de género en la danza española



Sergio R. Suárez.
La Revisión, 2023
IX Jornadas
Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak /
@studio_perplejo

El proyecto realizado para la modalidad de Artes Escénicas en la línea de producción se titula *La Revisión*, y es un proyecto de creación contemporánea centrado en la construcción de los códigos de representación del lenguaje de la danza española y el flamenco en materia de género. Confundidos con disciplina, el cuerpo aprende una serie de patrones de movimiento que lo limitan, asociándolos a una identidad de género concreta y constriñendo de forma salvaje la capacidad de movimiento y expresión de cuerpos que debieran ser libres.

En 1951, Vicente Escudero publica su decálogo del buen bailarín, cuyo primer punto destaca que debe bailar "en hombre", proveyendo al bailarín de una categoría de movimiento concreta por encima del lenguaje, que resulta indescriptible sin contraponer la categoría femenina de movimiento. Lamentablemente, la base del desarrollo de la formación y creación en danza española continúa centrándose en este tipo de categorías estancas que nada tienen que ver con la libre expresión del cuerpo.

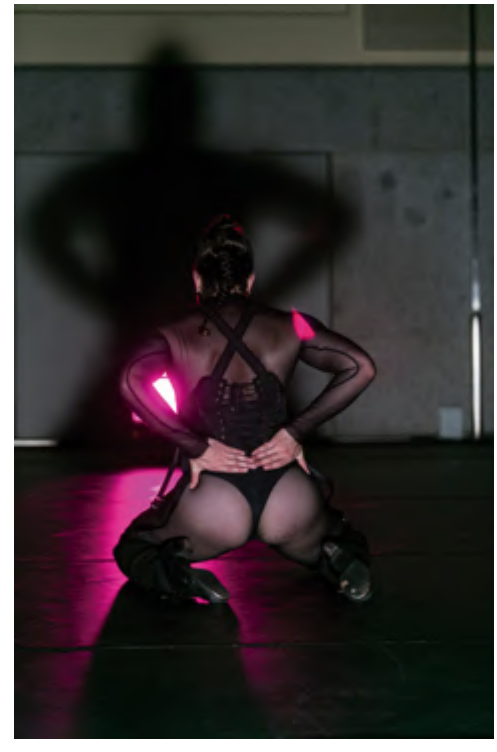
"No te muevas así, no eres una mujer". "Tienes un cuerpo demasiado masculino para bailar". "Necesito que seas un macho para este papel". "Quiero más feminidad en esta variación". "Las mujeres no hacen eso". En definitiva, "tu cuerpo tiene que moverse de determinada manera" para expresar algo que no es un requerimiento creativo, sino un sesgo de género estructural impuesto por la mirada patriarcal y hegemónica. Pero, quizás, es hora de que le digamos a Vicente Escudero que "bailar en hombre" no significa nada y, a quien perpetúe su legado, que el panorama escénico no le pertenece y que deberíamos cuidar un poco más de los cuerpos que siguen formándose, para que no sufran lo que han sufrido los nuestros.

Así, desde una perspectiva queer y feminista que concibe el cuidado del cuerpo como motor, medio y fin de cualquier proceso creativo, *La Revisión* afronta una reflexión sobre los estereotipos de género de la danza española, con el objetivo de entender las motivaciones del lenguaje para cobijar ciertas categorías, filtrar la información y desarrollar un movimiento con identidad propia, que se centre en la creación y no en el género del intérprete, al menos, como motor.

Actualmente, me encuentro inmerso en las tareas de distribución de *La Revisión*, tratando de salvar algunos obstáculos que, por la tipología y contenido, me voy encontrando al intentar mover el proyecto. Sin embargo, considero necesario pelear, porque estén presentes productos que ayuden a diversificar la escena, a reflexionar sobre la potencia de transformación social de las artes escénicas y a mantener una actitud crítica sobre las dinámicas de formación, creación y producción.

Las perspectivas de trabajo para el año 2024 se centran en la distribución de *La Revisión*, así como en la traducción de su contenido, en un proceso de creación

junto con otros cuerpos en el que poder extrapolar el material de investigación, para crear un espacio amable dentro del que poder experimentar sobre el imaginario de movimiento disidente que he elaborado a partir de *La Revisión*. Además, junto con mi compañera del colectivo La Basal, Rocío Barriga, nos encontramos en medio de un proceso de investigación sobre el deseo, las buenas prácticas y la relación entre el cuerpo, el deseo y el movimiento, que bajo el título *No estamos aquí para bailar* se desarrollará paulatinamente durante 2024.



Sergio R. Suárez. *La Revisión*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

LA REVISIÓN [REVISION]
Project about gender perspective in Spanish dance

The project I realised with an Injuve Performing Arts Production Grant, called *La Revisión*, is a contemporary piece about the construction of codes of gender representation in the language of Spanish dance and flamenco. The body learns a series of limiting patterns of movement that are mistaken for discipline and associated with a specific gender identity, brutally constricting the mobility and expression of a corporeality that should be free.

When Vicente Escudero published his ten commandments for male dancers in 1951, the first item on the list was "dance like a man". He assigned the male dancer a specific category of masculine movement that superseded the language of dance and could only be described in opposition to the category of feminine movement. Unfortunately, most training and creativity in the discipline of Spanish dance is still based on these hermetic categories which have nothing to do with free bodily expression. "Don't move like that, you're not a woman." "Your body is too masculine for dancing." "You need to be a macho man for this role." "I want more femininity in this variation." "Women don't do that." In short, your body has to move a certain way in order to express something that is not a creative requirement but a structural gender bias imposed by the hegemonic patriarchal gaze. But maybe it's time to tell Vicente Escudero that "dance like a man" is a meaningless injunction and inform whoever shares his opinion that they don't own the performing arts, and that we must take better care of bodies now in training so that they don't suffer like ours have.

Thus, from a queer feminist perspective that views body care as the origin, means and end of any creative process, *La Revisión* reflects on gender stereotypes in Spanish dance in order to understand why language shields certain categories, filter information and devise a distinctive type of movement centred on creativity rather than the performer's gender, at least as a driving force.

I am currently absorbed in the task of distributing *La Revisión*, struggling to overcome the difficulties I have encountered due to the nature and content of the piece. Yet I feel it is necessary to fight for the presence of productions that serve to diversify the scene, reflect on the performing arts' potential for social transformation, and maintain a critical attitude towards training, creation and production dynamics.

My work prospects for 2024 revolve around the distribution of *La Revisión* as well as the translation of its content, extrapolating research material in a creative process shared with other bodies in order to produce a welcoming space in which to experiment with the imagery of dissident movement I have assembled thanks to *La Revisión*. Additionally, Rocío Barriga, a fellow member of the La Basal collective, and I are conducting an ongoing investigation into desire, best practices and how the body, desire and movement are connected, which, under the title *No estamos aquí para bailar*, we will continue to develop over the course of 2024.

Sergio R. Suárez

Madrid, 1995

Graduado en 2014 en Danza Española por el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, con el Título Superior de Coreografía de Danza Española y Flamenco en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila en 2020 y un máster en Estudios LGBTIQ+ por la Universidad Complutense de Madrid en 2021, que finaliza con una investigación performativa sobre la construcción de los códigos de representación del lenguaje de la danza española y el flamenco en materia de género. Actualmente, cursa el máster en Gestión Cultural por la Universitat Oberta de Catalunya. Además, ha sido invitado por el máster en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III en 2021 para impartir una sesión sobre las disidencias sexogenéricas y diversas cuestiones LGBTIQ+ en el plano sociocultural. Desde 2021 es socio de la asociación cultural La Basal.

Ha trabajado como intérprete en diferentes compañías, entre las que destacan: Cía. Ibérica de Danza, Cía. Marta Nogal, Nova Galega de Danza, Enclave Español Cía. de Danza, Ballet Flamenco de Madrid, De Sangre y Raza o Yámara Cía. de Danza.

Como creador, ha desarrollado diferentes trabajos: en junio de 2021 estrena *I'AAM* en el Ciclo Versión Original (DT Espacio Escénico) y en el Ciclo Iguales (Nave 73), con la que también pasa en octubre de 2021 por La Encina Teatro. En septiembre de 2021 estrena *Fetiche*, firmando la coreografía en colaboración con las intérpretes, en el C. C. Paco Rabal y el C. C. Eduardo Úrculo, con posterior representación en Nave 73 en enero de 2022 y en el Festival Escena Contemporánea de Córdoba en noviembre. A raíz de su primer trabajo, *I'AAM*, y gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, desarrolla *La Revisión*, un solo de larga duración —con versión corta y versión de espacio no convencional— con el que ha sido residente de investigación en el Centro Coreográfico Canal y ha pasado por el Festival Circuito Bucles, Festival 10 Sentidos, Ciclo Versión Original (DT Espacio Escénico), Ciclo El Jaleo (Nave 73), programación del Ayuntamiento para el Orgullo LGBTIQ+ de Rivas Vaciamadrid, La Casa Encendida o el Festival 150 gr.

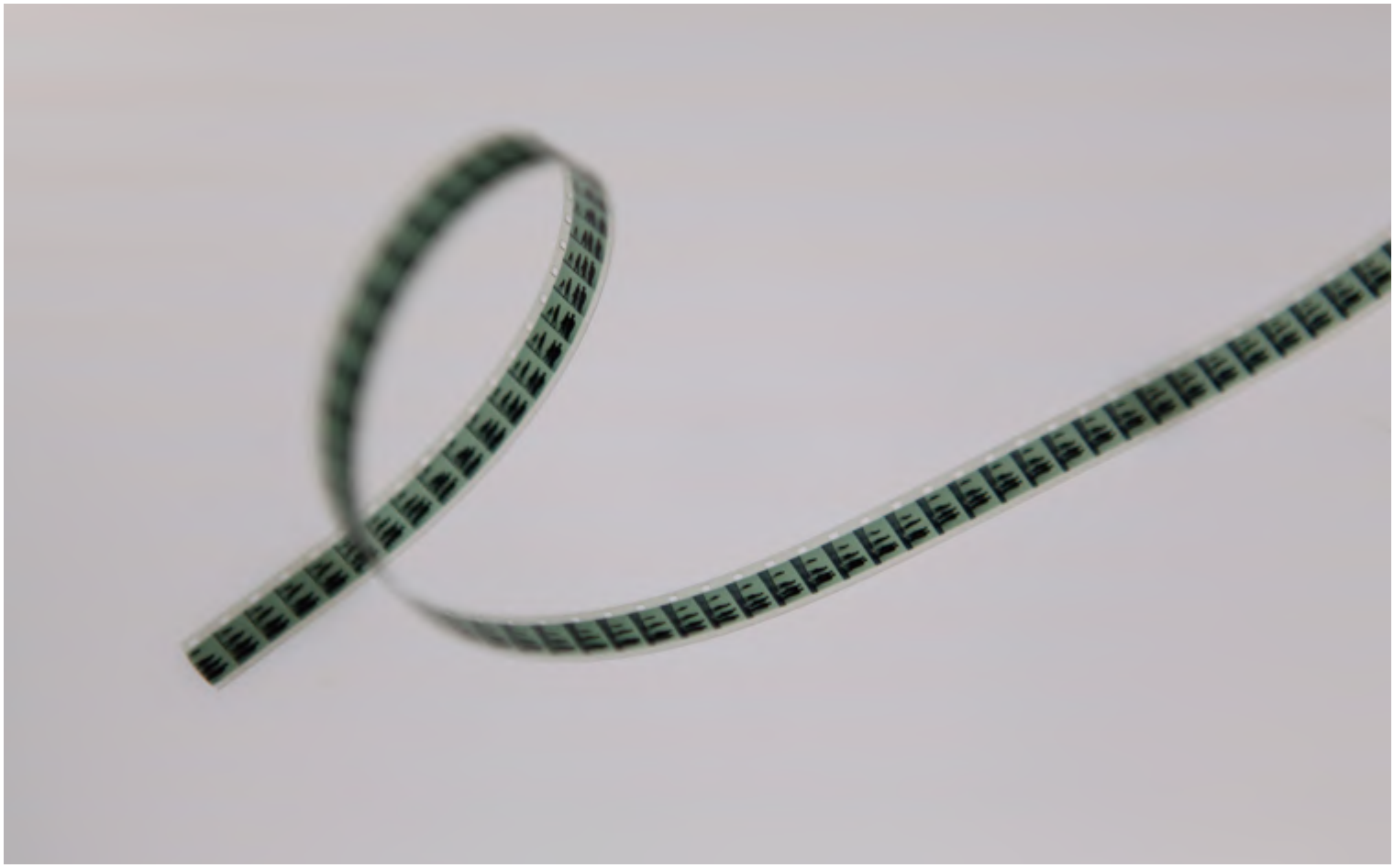
Junto con Rocío Barriga trabaja actualmente inmerso en el proceso de investigación de *No estamos aquí para bailar*, proyecto de creación contemporánea en torno a la relación entre cuerpo, deseo y movimiento, que cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española —Programa (2+2)2, Residencias Artísticas Benamil y Espai Inestable—, Ciclo Migrats Dansa y Surge Madrid.

Contacto
labasal.com
IG: @sergiorsuarez_ / @la.basal
ssergiorsuarez@gmail.com /
labasal.labasal@gmail.com

Foto: Brut Unité

MAR REYKJAVIK

Apuntes para un giro somático

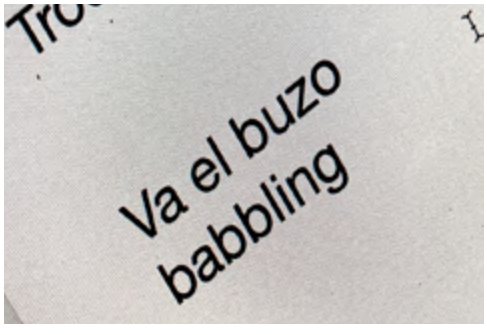


▲

Mar Reykjavik. *Voltereta 1*, 2023
Tira de 8 mm sobre mesa de luz
60 × 30 × 10 cm
Foto: Violeta Mayoral

APUNTES PARA UN GIRO SOMÁTICO

Publicación que recoge textos girando desde lo somático



▲
Mar Reykjavik. *Texto publicación*, 2023
Foto a pantalla

▲
Mar Reykjavik. *Dibujo apuntes 3*, 2023
Escaneado
21 × 29'7 cm

Once I've been doing something in Pamplona
Once veces he visto lo que grabamos en Pamplona

I invited four teenagers to participate in a film called La Voltereta
Invité a Koko, Lupita, Asier y Ainara a hacer una voltereta

The act in which the images of the teenagers appeared was entitled Adolescere
Aparecen Koko, Lupita, Asier y Ainara adoleciendo

In the film:

Eparecen adolescentes que se balancean —que adolecen, vaya—. Se ponen unas a las otras la mano abierta en la mejilla, de la garganta a la fosa nasal, para ver cómo les cambia la voz, cómo no les cambia. Trabajan el movimiento. Lo provocan: se dirigen abocadas a lo siguiente. La concepción del tiempo lineal responde a una verticalidad en el estrato de la presencia. Vibran. El movimiento es meneo, pero también es corriente. Revuelta —que van hacia lo nuevo— revolución que, como en Andreu Alfaro, intuimos al ver cómo aquello gira alrededor de un eje que busca.

Durante estos meses he estado escribiendo acerca de aquella acción, retomando una conversación con Asier, Ainara, Koko y Lupita en el intento de textualizar aquel ensayo. En la boca, la transición. En la boca un diente se menea. En la charla se tradujo lo hecho en dicho y lo dicho en bicho, en texto. En ese ejercicio —que toma la forma de una publicación— se balancea el propio texto. Se aprehende a traducir de la otra forma: una situada, que asuma en la doblez el giro entero, uno que incorpora, modifica, que escupe y abraza la singularidad de quien opera.

En la publicación:

La publicación que resulta de esta investigación especulativa sobre la posibilidad de incluir el giro somático como *possibility* del lenguaje es un ejercicio que propone operar desde la singularidad.

Con las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la línea de investigación, he podido dar forma a los materiales del texto en una publicación en colaboración con la editorial Tejido ajado, proyecto beneficiario también de las Ayudas Injuve en la línea emprendimiento el mismo año. La publicación compila diversas frases y sus correspondientes traducciones afectadas, asumiendo la posibilidad de un cambio a partir de aplicar una operación de lenguaje que pasa por incluir la singularidad de quien dice, de lo que se dice: para que se diga. Un proceso de traducción que restituye la función de efecto por la de afecto. Un desplazamiento de texto en transición que hace adolecer el lenguaje, que dice lo que dijo en otra cosa.

En 2022 se ha producido la publicación que se presentará en los próximos meses en diálogo y traducción con Rafael Guijarro, de la que se deriva una versión performativa —estamos trabajando— traducida a distintas lenguas: inglés, valenciano y rumano *for the moment*, para el momento.

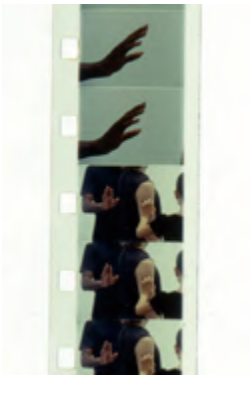
APUNTES PARA UN GIRO SOMÁTICO [NOTES FOR A SOMATIC TURN]

Publication that compiles texts turning from the somatic

En el film:

Adolescents appear, teetering and *adolescing*. They place their palms on each other's cheeks, from throat to nostril, to feel how their voices change, how they don't change. They work on movement. They provoke it: rushing headlong to the next thing. The linear conception of time corresponds to a verticality in the stratum of presence. They vibrate. Movement is wiggle, but it's also current. Revolt (springing towards the new), revolution which, as in Andreu Alfaro, we sense when we see how it turns round a searching axis.

I have spent these months writing about that action, revisiting a conversation with Asier, Ainara, Koko and Lupita in an attempt to textualise that trial. In the mouth, transition. In the mouth, a tooth wiggles. In the talk, deed was translated into word and word into seed, into text. In that exercise—which takes the form of a publication—the text itself teeters. One grasps and learns to translate differently, in a situated way that assumes the full turn in the fold, one that incorporates and modifies, that spits out and embraces the singularity of the operator.



▲

Mar Reykjavik. *Frames*, 2023
Ampliación de tira de frames 8 mm
50 × 70 cm
Registro de frames:
Jorge Suárez-Quiñones Rivas

In the publication:

The publication resulting from this speculative investigation into the possibility of including the somatic turn as a *posibilidad* of language is an exercise that posits operating from singularity.

Thanks to the Injuve Creative Youth Grants for Research, I was able to shape the text materials into a publication with the collaboration of Tejido ajado, the independent publishing house that received an Injuve Entrepreneurship Grant the same year as I. The volume compiles different phrases and their corresponding affected translations, accepting the possibility of a change by performing a linguistic operation that includes the singularity of the one who says, of what is said: so that it may be said. A translation process that reinstates the function of effect for that of affect. A transitional text shift that causes language to adolesce, that says what it said in something else.

The publication produced in 2022 will be launched in the coming months in dialogue and translation with Rafael Guijarro, and we are working on a performative version of it, translated into different languages: English, Valencian and Romanian *para el momento*, for the moment.

We met again in Pamplona
Nos vimos en Iruña

We tried to put in words the experience we had two years ago
Voz en off, un texto nuevo. Hago

In the fold, in the shifting to text what is done
En el traslado, dónde

Something new is happening now
En la traducción, algo nou

I stopped at the translation to voice
Dos planos a la vez, en la voz

Now in one

Mar Reykjavik. *Dibujo apuntes*, 2023
Escaneado
21 × 29'7 cm

▼

▲

Mar Reykjavik. *Dibujo apuntes 2*, 2023
Escaneado
21 × 29'7 cm

Mar Reykjavik

Sagunt, Valencia, 1995

En 2017 me licencio en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, especializándome en imagen en movimiento y acción. En 2018 realizo un máster en Masterlav, Laboratorio de Creación Audiovisual Contemporánea en Madrid.

He realizado exposiciones individuales en Storm and Drunk en Madrid (*My Body, The Rules*, 2017), Fundación La Posta en Valencia (*El Verí*, 2018), Fundación Bilbaoarte Fundazioa en Bilbao (*Tot i que*, 2018), Galería Rosa Santos en Valencia (*La risa de la barriga*, 2021), Can Felipa en Barcelona (*Miya Sama*, 2022), Centro Párraga en Murcia (*Miya Sama, Miya Sama*, 2023), Galería Angels Barcelona en Barcelona (*La Voltereta*, 2022), Galería Rosa Santos en Madrid (*Vaca minando un bichito*, 2023).

He participado en exposiciones colectivas como *En Amores Inflamada*, POLS (Valencia, 2019); *La Isla Bonita* en Fabra i Coats (Barcelona, 2020); *Cayó la casa, trepó la dama* en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid (2020); *Contemplar una superficie inestable*, *Inéditos*, La Casa Encendida (Madrid, 2021); *Fragmentos de cuerpos pasados que brillan tenuemente y luego se desvanecen* en la Galería Rosa Santos (Madrid, 2022), *Jéune Création Internationalle*, 16èmme Biennale de Lyon, Institut d'Art Contemporain (Lyon, 2022); *Systema* en Palais Carli de Marsella, POLS (2023).

He performado en espacios y festivales como El Respiradero en Getxoarte, Getxo (2019), Festival ACENTO en La Casa Encendida (2021), FACBA en el Centro José Guerrero de Granada (2021), Pasado Continuo en el IVAM de Valencia (2022). También he participado en proyectos colectivos como *Render*, con Quiela Nuc y Jara Rocha (Injuve, 2019); *El cumpleaños de las cosas*, con David Aliaga (Valencia 2015-2019); *Cinépoème*, con Marat Mode (Valencia 2013-2020).

Contacto
rosasantos.net/artista/mar-reykjavik
vimeo.com/user10339902
marreykjavik1@gmail.com

Foto: Sergio Pradana

MARÍA RUIZ LUQUE

Yendo a través

◀

Lemohang Jeremiah Mosese.
Ancestral Visions of the Future / Pageanty of Wailing, 2023
Berliner Festpieler. Festival Performing Exiles
Foto: María Ruiz Luque

YENDO A TRAVÉS

Proyecto de investigación escénica en torno al teatro postraumático

Satoko Ichihara. *Die Bäckchen. Holstein-Milchkühe*, 2023
Capitol Theater, Offenbach. Festival Theater der Welt
Foto: María Ruiz Luque

El proyecto que realicé para la línea de investigación se titula *Yendo a través* y forma parte de mi doctorado, en el que tomo la obra de Theodor W. Adorno sobre la persistencia en nuestras sociedades del elemento básico de dominación moderna —la del sujeto sobre el objeto— y su relación con conflictos sociales y políticos que estructuran nuestra vida común. A partir de este análisis, es posible arrojar luz sobre aspectos que nuestras sociedades han excluido constitutivamente, como el dolor, y más concretamente aquel provocado por la exposición a diferentes formas de violencia.

Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven pude dar a mi trabajo un desarrollo específico ligado a la creación escénica emergente en el Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften de Frankfurt. Allí, trabajé junto con Nikolaus Müller-Schöll, presidente de la Sociedad de Estudios Teatrales de Alemania, quien lleva varios años reflexionando en torno al concepto de "teatro postraumático". A partir de una serie de piezas de reciente creación, principalmente del dramaturgo de origen libanés Rabih Mroué, Müller-Schöll analiza cómo es vivir con una herida irreversible y lo estéril de imponer un concepto cerrado a la experiencia de trauma; al revés, es necesario ir tras sus huellas por medio de aproximaciones sucesivas, constatando que es imposible aprehender esta experiencia por completo. En este sentido, ha sido muy interesante entender el trabajo de Mroué, no solo como una forma de elaborar artísticamente el dolor y entender sus manifestaciones a largo plazo, sino como la prueba de que, al hacerlo, se desarrollan capacidades nuevas que abren vías para una relación más rica y polisémica con lo experimentado que lleva a otros lugares a *priori* impredecibles. Desde una perspectiva crítica, estos modos de elaboración producen conocimiento y nos ponen en contacto con modos de praxis alternativos, con potencial para convertirse en social y políticamente transformadores.

Además, gracias a la ayuda otorgada por el Injuve, tuve la oportunidad de trabajar en torno a las piezas presentadas en el festival internacional de escénicas Performing Exiles, celebrado en junio de 2023 en el Berliner Festspiele, y en el festival Theater der Welt, uno de los más innovadores a nivel mundial, que tuvo lugar en julio de 2023 entre Frankfurt y Offenbach.
En los próximos meses me propongo dar a este proyecto un nuevo desarrollo que se moverá entre la creación poética y escénica a partir del trabajo del poeta norteamericano Wallace Stevens. Diversos autores sitúan su poesía como marco alternativo a la mirada totalizante e identificadora que aplana y somete la heterogeneidad de lo objetual al sujeto. A través de ella, quiero explorar el potencial de las artes vivas, para relacionar la experiencia física del objeto —con atención a las rutas somáticas y disposiciones corporales involucradas en ello— y los recursos conceptuales y poéticos de Stevens que hacen tan eficaz su acceso artístico al objeto. A partir de aquí, quiero dar lugar a nuevos recursos poéticos arraigados en la comprensión y las necesidades del objeto. Para realizar este proyecto, viajaré en 2024 a Nueva York y allí trabajaré con Tom Huhn, director del Visual and Critical Studies Program en la School of Visual Arts, y con Joan Richardson, distinguida profesora de la City University of New York y biógrafa de Stevens.

▼

Susanne Kennedy. *ÁNGELA (a strange loop)*, 2023
Schauspiel Frankfurt. Festival Theater der Welt
Foto: María Ruiz Luque

▼

Mammalian Diving Reflex. *Nightwalk with teenagers*, 2023
Offenbach. Festival Theater der Welt, julio 2023
Foto: María Ruiz Luque

YENDO A TRAVÉS [GOING THROUGH]

Performance research project about post-traumatic theatre

The project I did in the Research category, *Yendo a través*, is part of my doctorate, in which I analyse Theodor W. Adorno's work on the persistence in our societies of the basic element of modern domination—that of the subject over the object—and how it is related to social and political conflicts that define our shared existence. This analysis in turn sheds light on aspects that our societies have constituently eliminated, such as pain, more specifically the suffering caused by exposure to different forms of violence.

Thanks to the Injuve Creative Youth Grants, I was able to find a specific outlet for my work through emerging performing arts at the Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Frankfurt. There I worked with Nikolaus Müller-Schöll, president of Germany's Gesellschaft für Theaterwissenschaft, who has spent several years reflecting on the concept of "post-traumatic theatre". Focusing on a selection of recently written works, mostly by Lebanese playwright Rabih Mroué, Müller-Schöll explores how people live with incurable wounds and the futility of trying to fit the experience of trauma into a closed conceptual category; indeed, we can only attempt to trace it via successive indirect approaches, as traumatic experience can never be fully apprehended. In this respect, I found it fascinating to see Mroué's work not only as a way of artistically creating pain and understanding its long-term ramifications, but also as proof of the fact that doing this develops new skills which pave the way for a richer, polysemic relationship with lived experience that leads to other seemingly unpredictable places. From a critical perspective, these creative modes generate knowledge and introduce us to alternative praxes with the potential to become forces of social and political transformation.

Additionally, the Injuve Grant gave me the opportunity to work on the pieces presented at Performing Exiles, an international festival organised by the Berliner Festspiele in June 2023, and at Theatre der Welt, one of the most innovative theatre festivals in the world, held in Frankfurt and Offenbach in July 2023.

In the coming months, I plan to develop a new offshoot of this project, a blend of the poetic and performing arts inspired by the work of American poet Wallace Stevens. Various scholars have described his verse as an alternative to the totalising, identifying gaze that flattens and imposes the heterogeneity of the objectual on the subject. Through his poetry, I want to explore the potential of the living arts by drawing a connection between the physical experience of the object—paying attention to the somatic routes and bodily arrangements it involves—and the conceptual and poetic devices that make Stevens's artistic access to the object so effective. I then want to come up with new poetic devices rooted in the comprehension and needs of the objects. With this in mind, in 2024 I will travel to New York to work with Tom Huhn, chair of the Visual and Critical Studies Program at the School of Visual Arts, and Joan Richardson, distinguished professor at the City University of New York and Stevens's biographer.

María Ruiz Luque

Madrid, 1993

Soy graduada en Antropología Social y Cultural, con un máster en Estudios Avanzados en Filosofía por la UCM. Actualmente, realizo el doctorado en Filosofía Social y Estética en la UAM a partir de la obra de Theodor W. Adorno.

Mi trayectoria ha transitado entre la investigación, la gestión cultural y la producción artística. Así, he participado en proyectos de investigación competitivos, como "Constelaciones del autoritarismo: Memoria y actualidad de una amenaza a la democracia en una perspectiva filosófica e interdisciplinar" y "Humanidades Ecológicas y Transiciones Ecosociales. Propuestas Éticas, Estéticas y Pedagógicas para el Antropoceno". En 2018 trabajé en el equipo de programación de La Casa Encendida. En 2019, gracias a una beca de formación en gestión e investigación cultural del Ministerio de Exteriores, trabajé en el equipo de programación cultural de la Embajada de España en Brasil y formé parte del grupo de investigación "Literatura e Modernidade Periférica" de la Universidade Brasilia. A través del trabajo desarrollado durante esos años, coordiné la exposición colectiva *Margens de Cidade / Márgenes de ciudad*, que se presentó en el Espaço Cultural Renato Ruso en Brasilia en 2022. También en 2022, y gracias a la beca Santander para la movilidad de jóvenes investigadores, realicé una estancia internacional de investigación en el Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical de la Universidade Nova de Lisboa; y, a través de una beca de movilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, realicé una estancia de investigación en la Universidade Federal do Rio de Janeiro, en el grupo de investigación "Poesía e Modernidade".

Además, desde 2021 he desarrollado y presentado diversas piezas escénicas con Nuevo Teatro Fronterizo en el marco de los proyectos *Universo Kafka* y con La Conocida Producciones en *Violencia o Resistencia* en el Goethe-Institut Madrid. Esta experiencia fue la semilla del proyecto beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023, *Yendo a través*, en el que trabajé en Frankfurt en torno al concepto de teatro postraumático. Paralelamente, en 2023 he participado en una pieza escénica colectiva, *Seré Folclore*, desarrollada por la compañía de danza Mucha Muchacha, que se ha presentado en el 41° Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Durante el curso 2023/2024 he sido nuevamente beneficiaria de las Ayudas Injuve para la Creación Joven con el proyecto *Entresijos*, que desarrollaré en la School of Visual Arts de Nueva York.

Contacto
mariaruizluquegm@gmail.com

PAULA SERRANO LLORCA

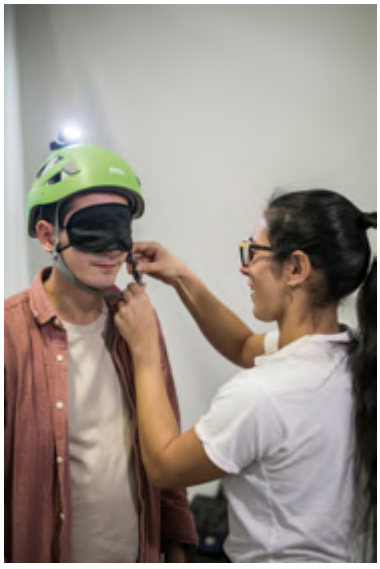
HI HA UNA MANERA
[Hay una manera]

▲

Paula Serrano. *HI HA UNA MANERA*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

HI HA UNA MANERA [HAY UNA MANERA]

Proyecto sobre el derecho y la potencia de la ceguera en las artes vivas



▲
Paula Serrano. *HI HA UNA MANERA*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

El proyecto que realicé para la línea de producción de obra se titula *HI HA UNA MANERA [Hay una manera]* y consiste en una instalación experiencial para un solo usuario que invita a cerrar los ojos para relacionarse de otra manera con las imágenes. A través del sonido, el tacto e imágenes invisibles al transitar el espacio con su cuerpo, el usuario activa una experiencia interactiva que ejercita esa capacidad tan crítica y política de imaginar. Tiene por objetivo potenciar la imaginación del visitante y plantear el contacto con el mundo desde su radical complejidad, desde su vacío más creativo.

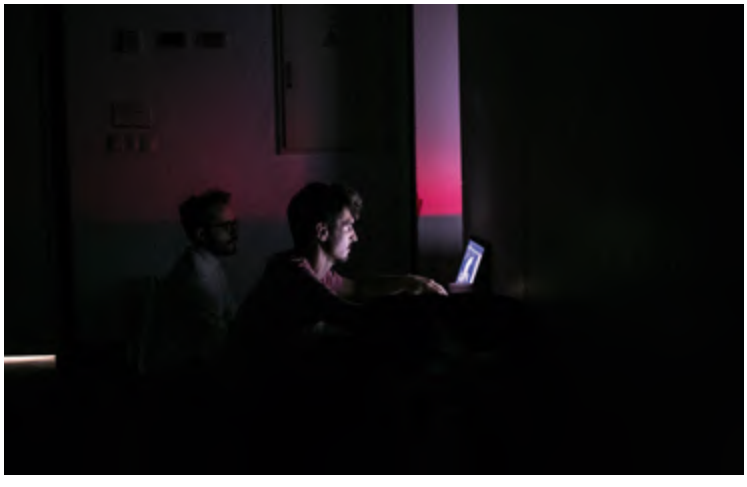
HI HA UNA MANERA [Hay una manera] pertenece a mi proyecto de continuación *Todos saben lo que está pasando*, iniciado en 2019, con el cual pretendo reflexionar sobre el predominio ocularcentrista en las artes vivas, buscando nuevos lenguajes para percibir y generar piezas escénicas desde los otros sentidos. La primera obra tuvo fecha de estreno en el 2021: *Antes de que todos lo sepan*, una coreografía creada y bailada sin ver, apoyada por el Festival Quinzena Dansa Metropolitana con la Sala Hiroshima de Barcelona y Festival Dansa València junto con Sala Inestable en Valencia. En octubre de 2022, estrené la segunda parte de la investigación/creación del proyecto en la Sala Russafa, acogida dentro de la programación del Festival Circuito Bucles de Valencia y apoyada por las residencias artísticas Graners de creació.

HI HA UNA MANERA [Hay una manera] es un proyecto beneficiario de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023, así como de Cultura Resident 2022, programa de residencias de creación del Consorcio de Museus de la Comunidad Valenciana con la colaboración del Ayuntamiento de Bocairent, Institut Valencià de Cultura, Espai La Granja y la Dirección General de Innovación y Cultura Digital junto con la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Cataluña.

Actualmente, me encuentro en modo barbecho después de un 2023 muy intenso. Necesitaba mirar con retrospectiva mis últimos y primeros tres años produciendo sin parar. Una producción sin lugar a tregua. Un descanso que coloca y ordena las inquietudes que tengo como artista y me vuelve a activar.

Las Ayudas Injuve me ofrecieron la posibilidad de materializar un proyecto propio que se alejaba de mi zona de confort a través de la experimentación, la investigación y el dar espacio al error para encontrar una manera. A su vez, necesitando la integración de colaboradores externos en el proyecto, propiciaron la cocreación y su riqueza. El hecho de tener la oportunidad de disponer de un lugar para compartir nuestros resultados en las IX Jornadas Escénicas Injuve —BRIDGE THE GAP!—, en La Casa Encendida el pasado octubre, nos permitió abrir y probar la instalación con diferentes cuerpos y mentes que se expusieron a la oscuridad, generando una disparidad de sensaciones, las cuales nos ayudan en nuestro desarrollo del proyecto.

En 2024 iniciaré un nuevo proyecto de danza contemporánea que se llama *ESTRIP*, una investigación que fusiona movimiento y vestuario, una exploración profunda de la sensibilidad táctil y sonora en el contexto del movimiento a través de la utilización de velcros. A su vez, sigo aplicando a residencias con el proyecto *HI HA UNA MANERA* para su reformulación y evolución.



▲
Paula Serrano. *HI HA UNA MANERA*, 2023
Alejandro Albelda y Nacho Roland (colaboradores) con la programación
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

▲
Paula Serrano. *HI HA UNA MANERA*, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

HI HA UNA MANERA [HAY UNA MANERA] [THERE IS A WAY]
Project about the right to and power of blindness in the living arts

The project I completed in the Production category, titled *HI HA UNA MANERA [Hay una manera]*, is a one-person experiential installation that invites us to close our eyes and interact with images in a different way. As their bodies pass through the space, sounds, sensations and invisible imagery trigger an interactive experience that forces users to engage in the critical and political exercise of imagining. The goal is to stimulate imagination and invite visitors to engage with the world from its radical complexity, its most creative void.

HI HA UNA MANERA [Hay una manera] is part of my ongoing project *Todos saben lo que está pasando* [Everybody Knows What's Going On], begun in 2019, where I attempt to reflect on the prevailing ocularcentrism in the living arts and find new languages with which to perceive and generate performance pieces using the other senses. The first part premiered in 2021: *Antes de que todos lo sepan* [Before Everybody Knows], a choreography created and danced without seeing, supported by the Quinzena Dansa Metropolitana festival at Sala Hiroshima (Barcelona) and the Dansa València festival at Sala Inestable (Valencia). In October 2022 I unveiled the second part of this art/research project at Sala Russafa, as part of the programme of Festival Circuito Bucles in Valencia, with the support of the Graners de creació residencies.

HI HA UNA MANERA [Hay una manera] has benefited from the 2022/2023 Injuve Creative Youth Grants as well as from Cultura Resident 2022, the art residency programme of the Consorcio de Museus of the Region of Valencia, in partnership with the local council of Bocairent, Institut Valencià de Cultura, Espai La Granja, and the Directorate-General of Digital Culture and Innovation and the Office for Supporting Cultural Initiative of the Government of Catalonia.

I am currently letting myself "lie fallow" after a very intense year in 2023. I needed to review the past three years of my career, which have also been the first, and take a retrospective look at the fruits of my incessant labour, producing without pause or respite. This break is helping me to situate and organise my artistic interests and rekindle my creative spark.

The Injuve Grants gave me the chance to materialise a personal project that took me out of my comfort zone through experimentation, research and leaving room for error in order to find a way. They also brought opportunities for co-creation, as I needed others to work with me on the project, and the enrichment that is always a by-product of collaboration. Having the chance to present our results during the 9th Injuve Performing Arts Showcase (BRIDGE THE GAP!) at La Casa Encendida last October allowed us to test the installation by opening it to other bodies and minds that were exposed to darkness, generating all sorts of sensations, which have helped us to further develop the project.

In 2024 I plan to begin a new contemporary dance project called *ESTRIP*, an investigation that blends movement and wardrobe design, an in-depth exploration of tactile and auditory sensitivity in the context of movement using Velcro strips. Meanwhile, I continue to apply to residencies with the aim of reworking and developing an evolved version of *HI HA UNA MANERA*.

Paula Serrano

Alcoy, Alicante, 1993

Graduada en danza contemporánea en el Conservatorio Profesional José Espadero de Alicante, donde fue Premio Extraordinario, y en el grado superior en el Institut del Teatre de Barcelona en la especialidad de coreografía.

Como intérprete, inicia su trayectoria con la Jove Companyia Gerard Collins, después trabaja en proyectos de profesionales, como Asun Noales, Gustavo Ramírez Sansano, Olatz de Andrés, Maura Morales, Irene García o Elvi Balboa; en piezas como *Da Capo* (2013), *La metamorfosis* (2014), *The Endgame* (2016), *Phobos* (2018), *Get No* (2019) o *Am I What?* (2020), entre otras.

Como coreógrafa, destacan el solo *La hermosura prefiere ser secreto* (2016), galardonado en el Encuentro Internacional de Jóvenes Coreógrafos Gracias x Favor; *Antes de que todos lo sepan* (2021), nominada a mejor espectáculo de danza en los Premios de las Artes Escénicas del IVC; *Todos saben lo que está pasando* (2022); *Sexy Suggestion* (2022), nominada a mejor espectáculo de danza y mejor dirección coreográfica en los Premios de las Artes Escénicas del IVC; y *En la oscuridad, todo se mueve* (2023), una producción pública de danza contemporánea encargo del Instituto Valenciano de Cultura.

Contacto
serranopaula.com
linkr.bio/paulaserrano
FB: Paula Serrano
IG: @paulaserrano___ /
@todossabenloquestapasando
info@serranopaula.com

CHECHO TAMAYO

Moritūrī tē salūtant

▲
Checho Tamayo. *Moritūrī tē salūtant*, 2022
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

MORITŪRĪ TĒ SALŪTANT

Fútbol, danza, identidad, género y decolonialidad

El proyecto que presenté para la modalidad de Escénicas en la línea de movilidad de obra se titula *Moritūrī tē salūtant* y articula una serie de pulsiones que se encuentran entre lo íntimo y lo popular, lo místico y lo histórico, lo local y lo global, lo masculino y lo femenino, el fútbol y la danza. Tensiona una serie de aparentes contradicciones que, más allá de la connotación y significación social, cruzan este trabajo y mi propia identidad de una forma encarnada. Esta es, sin duda, una obra fundante en mi camino; y el haber podido llevarla a Colombia, el territorio en el que nací, supuso otro momento iniciático. De cierta forma, un acto de inauguración y de clausura sucediendo a la vez, una vez más. Una ofrenda al punto de partida que cierra un ciclo y abre paso a otro.

Este solo de artes vivas se configuró como un homenaje al presente y una ofrenda al porvenir a partir de la revisión, aceptación y reconciliación con nuestro pasado bélico-colonial. Buscando los orígenes del eterno conflicto armado colombiano, esta pieza terminó por desembocar en un relato polifónico, atemporal y deslocalizado, que se adentra en los escombros bélicos sobre los que se ha construido el relato, la realidad, occidental: Rómulo, Remo, La Niña, La Pinta, La Santa María, los elefantes de las telarañas, los hipopótamos de Pablo Escobar, el coliseo de Roma, el estadio de Medellín, el teatro de Grecia y la fosa común a la que llamamos civilización. Todo amalgamado, unido con saliva y puesto a rodar. Puesto a jugar.

▲

Checho Tamayo. *Moritūrī tē salūtant*, 2022
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

También, esta obra inaugura una investigación del deporte como medio sensible-expresivo y, concretamente, del fútbol como danza popular y performance comunitaria, poniendo en tensión los encuentros y desencuentros de esta práctica deportiva popular con el mundo del arte contemporáneo.

Posterior a *Moritūrī tē salūtant*, y para ahondar de forma más directa en algunas líneas de investigación abiertas en esta obra, he desarrollado dos creaciones más: *La Aparición* y *Oxímoron*. La primera fue una coproducción con el Teatro Calderón y el festival MeetYou Valladolid, en el que se desarrolló un trabajo comunitario mediante laboratorios de creación en el barrio Pajarillos, que desembocó en un documental performativo. Respecto a *Oxímoron*, se trata de mi nueva línea de investigación, en la que estoy profundizando en el lenguaje físico como tal, adentrándome en la exploración de las cualidades rítmicas, plásticas, sonoras y performativas del fútbol para tratarlo como un lenguaje sensible y desplegar su potencial expresivo.

Para el próximo año, este eje de investigación sigue su curso hacía el ámbito pedagógico, ya que voy a estar desarrollando dos proyectos en escuelas públicas gracias al apoyo de Pedagogías Invisibles, RED Planea y la convocatoria Danza en la Escuela del Cabildo de Tenerife. Una titulada *El Calentamiento* y la otra llamada *La montaña, el agujero, los escombros*. Ambas acercándose al potencial popular y expresivo del deporte y dirigiéndolo hacia búsquedas de lo sutil y del goce colectivo.

MORITŪRĪ TĒ SALŪTANT [THOSE WHO ARE ABOUT TO DIE SALUTE YOU]
Football, dance, identity, gender and decolonialism

The project for which I received an Injuve Grant for Mobility of a Produced Work in the Performing Arts category, titled *Moritūrī tē salūtant*, articulates a series of impulses that exist somewhere between private and popular, mystical and historical, local and global, masculine and feminine, football and dance. It stresses seeming contradictions which, beyond their social significance and connotation, intersect this work and my own identity in a manifest way. This is undoubtedly a foundational work in my career, and having the chance to take it to Colombia, the land of my birth, was another meaningful rite of initiation. In a way, it was an opening and a closing at the same time, once again. An offering to the point of origin that ends one cycle and ushers in the next.

This living arts solo is a tribute to the present and an offering to the future, a review, acceptance and reconciliation with our war-torn colonial past. Seeking the origins of Colombia's endless armed conflict, this piece ultimately become a polyphonic, timeless, placeless narrative that dives into the bellicose ruins on which the chronicle, the reality of the West has been built: Romulus and Remus, the *Niña*, *Pinta* and *Santa María*, the elephants on the spider's web, Pablo Escobar's hippopotamuses, the Coliseum of Rome, the stadium of Medellín, the theatre of Greece, and the mass grave we call civilisation. All lumped together in one big spit ball and set rolling. Rolled out to play.

This work also marked the beginning of my research into sport as an expressive-sensory medium, specifically football as a kind of folk dance and communal performance, creating tension between the convergences and divergences of this popular sport with the contemporary art world.

After *Moritūrī tē salūtant*, I decided to pursue some of the lines of research opened in this work more directly and created two new pieces, *La Aparición* and *Oxímoron*. The former was a co-production with Teatro Calderón and the MeetYou Valladolid festival, where I engaged with the local community by doing creative labs in the Pajarillos neighbourhood that gave rise to a performative documentary. As for *Oxímoron*, it represents my new line of research into physical language as such, exploring the rhythmic, visual, acoustic and performative qualities of football in order to treat it as a sensory language and tap its expressive potential.

In the coming year, this investigation will continue into the field of education, as I will be developing two projects at public schools with the support of Pedagogías Invisibles, RED Planea and the Danza en la Escuela programme organised by the Island Council of Tenerife. Called *El Calentamiento* and *La montaña, el agujero, los escombros*, they both try to channel the popular and expressive potential of sport into quests for subtlety and collective enjoyment.

▶

Checho Tamayo.
Fiesta en el cementerio, 2023
IX Jornadas Escénicas Injuve
Foto: Lukasz Michalak / @studio_perplejo

Checho Tamayo

Medellín, Colombia, 1994

Después de haber iniciado un proceso migratorio a los dieciséis años como futbolista y haber pasado por equipos y países como el D. I. Medellín (Colombia), el F. C. Dallas (Estados Unidos) y el C. F. León (México), migré a Castellón de la Plana (España) para continuar con mi carrera deportiva, pero mi posterior traslado a Madrid me brindó el contexto propicio para reflexionar sobre mi práctica deportiva y concebirla como el medio expresivo y sensible que mi contexto natal me había disponibilizado. Es entonces cuando, gracias a mi encuentro con la artista Camila Vecco —Teatro de los Invisibles, Raíces Aéreas 2017-2022— y mi participación del programa Aves Migratorias de Madrid —diseñado y facilitado por Sleepwalk Collective en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque—, inicié mi transición desde el deporte de alto rendimiento hacia las artes performativas.

Desde entonces, he sido beneficiario durante tres años consecutivos de las Ayudas Injuve para la Creación Joven, con los proyectos *Archivo Onírico Oscilante* y *Moritūrī tē Salūtant* en las líneas de comisariado en la Sala Amadís (2020/2021), producción de obra (2021/2022) y movilidad (2022/2023). *Moritūrī tē Salūtant* ha sido coproducida por el festival MeetYou Valladolid, estrenada en la sala principal del Teatro Calderón y ha recibido en este 2023 el premio del festival internacional WE:NOW, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Además, he expuesto y presentado en otros espacios, como: Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (Madrid), Museo de Arte Moderno de Medellín, La Casa Encendida (Madrid), Sala Amadís (Madrid), Círculo de Bellas Artes (Madrid), Teatro Pradillo (Madrid), Teatro de la Abadía (Madrid), Salón Nacional de Artistas (Bogotá), C. C. Montehermoso (Vitoria), Sala Baratza (Vitoria) Teatro Pablo Tobón Uribe (Medellín).

Como performer, he participado en creaciones como *Gala*, del coreógrafo Jerome Bel; *Burn Time*, de Andre Uerba; *Guerrilla*, del Conde de Torrefiel; y he colaborado con artistas como Poliana Lima y Luz Arcas.

Contacto
IG: @checho_tamayo
chechotamayo@gmail.com

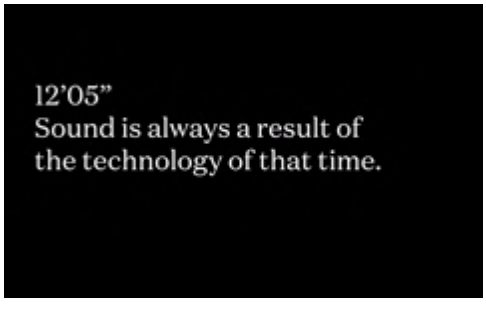
LAURA VAN SEVEREN

A Distant Touch

▲
Laura Van Severen. Sin título, 2023
Fotografía digital

A DISTANT TOUCH

Entramado de historias que exploran el impacto del sonido



◀
Laura Van Severen. Sin título, 2023
Fotografía digital

El sonido es una energía que vibra a través de las sustancias y, por tanto, puede ser el motor o el resultado de movimiento, acción o cambio. ¿Cómo es utilizado y experimentado? ¿Cómo impacta en el paisaje, en el medio ambiente y en los seres vivos? ¿Qué sonidos marcaron un punto de inflexión? ¿Cuál es el ritmo del cambio?

A *Distant Touch* es un entramado de historias en el que exploro el impacto del sonido. Con fotografías y narraciones que nacen de la escucha se entrelazan hechos, personajes y paisajes tanto históricos como actuales. Ya no es la imagen la que determina la mirada y, a través de ella, nuestra relación con el mundo, sino la voz la que señala dónde mirar, cómo mirar y por qué mirar. Estructuro el hallazgo y la subjetividad en formatos herederos del saber moderno, como los diccionarios, los índices o las enciclopedias, cuestionando su esencia racional y poniendo en valor las historias más que los hechos como herramienta para la reflexión.

Las Ayudas Injuve para la Creación Joven me han permitido trabajar en tres historias concretas. La primera se centra en el instrumento más antiguo que se ha encontrado hasta hoy. Se trata de una flauta que tiene aproximadamente 40.000 años. Fue esculpida de un hueso de radio de cisne y se encontró en una cueva en el sur de Alemania en el valle del río Ach. La segunda es el invento del automóvil. El 3 de julio de 1886 Carl Benz salió de su taller situado en Mannheim (Alemania) con un carruaje impulsado, por primera vez, por tracción mecánica: un motor de 0.75 caballos de potencia que le permitió circular a 16 km/h. Aunque la presentación al público fue poco espectacular, el coche impactó y cambió la sonoridad y fisionomía del mundo durante el siglo XX y hasta la actualidad. La tercera historia trata de un cañón utilizado en la agricultura, del cual se cree que deshace las nubes emitiendo unas potentes ondas sonoras. Un método que promete poder interferir en la meteorología para así evitar daños mayores a los frutales y la economía particular de la empresa que gestiona la cosecha. Así pues, el sonido, con su carácter dinámico y efímero, se materializa en cada una de estas historias abordando temas que van desde la arqueología, pasando por la musicología, la tecnología o la meteorología, hasta llegar a reflexionar sobre el capitalismo y el cambio climático.

En 2024 quiero seguir el hilo del sonido y ampliar mi trabajo para ir construyendo una colección que, girando concéntricamente alrededor del sonido, se active y dinamice dependiendo de la selección y el formato en el que se presente. Con cada capa que se añade, historia que escucho, territorio que exploro y fotografía que hallo, el proyecto va cogiendo forma. Quiero defender la práctica artística como un proceso de investigación que requiere de tiempo y reflexión y que se va cociendo a fuego lento, alrededor de —y gracias a— todas las otras prácticas que coinciden en mi día a día.

Para septiembre de 2024 me invitaron a adaptar y presentar *A Distant Touch* en una exposición colectiva sonora comisariada por Bernd Georg Milla, director de Kunststiftung BW, en la región alemana de Baden-Württemberg.

A DISTANT TOUCH
Interwoven stories that explore the impact of sound

Sound is an energy that vibrates through substances and can therefore be the source or result of movement, action or change. How is sound used and experienced? How does it affect the landscape, the environment and living things? Which sounds marked a turning point? What is the rhythm of change?

A Distant Touch consists of interwoven stories that explore the impact of sound. Photographs and narratives born of listening intertwine events, people and

places of the past and present. The gaze, and through it our relationship with the world, is no longer dictated by the image; rather, it is the voice that tells us where, how and why we should look. I organise discovery and subjectivity into formats inherited from modern knowledge, such as dictionaries, indices and encyclopaedias, questioning their rational essence and proposing stories, instead of facts, as tools of thoughtful reflection.

The Injuve Creative Youth Grants allowed me to work on three specific stories. The first focuses on the oldest musical instrument that has been found to date. This flute, carved from the radius of a swan approximately 40,000 years ago, was found in a cave in the Ach Valley in southern Germany. The second story is about the invention of the motorcar. On 3 July 1886, Carl Benz emerged from his workshop in Mannheim, Germany, driving the world's first mechanically powered carriage, with a 0.75-horsepower engine that allowed it to travel at a speed of 16 km/h. Although the public presentation was not very spectacular, the car impacted and altered the soundscape and physiognomy of the world throughout the twentieth century and up to the present day. The third story is about a sonic cannon used in agriculture that supposedly disperses clouds by emitting powerful blasts of sound waves. This method promises to disrupt weather patterns that could damage fruit trees and the financial health of the company that harvests their produce. The dynamic, ephemeral concept of sound is thus materialised in each of these stories, which touch on such disparate themes as archaeology, musicology, technology and meteorology and even offer reflections on capitalism and climate change.

In 2024 I want to follow this acoustic thread and expand my work to gradually assemble a collection that concentrically revolves around sound and will be activated and set in motion differently according to the selection and format in which it is presented. With every layer I add, every story I hear, every territory I explore and every photograph I find, the project grows and takes shape. I want to defend artistic practice as a research process that takes time and thought, something that needs to slowly simmer around, and thanks to, all the other practices that cross my path on a daily basis.

I have been invited to adapt *A Distant Touch* and present it at a collective sound art exhibition in September 2024 that will be curated by Bernd Georg Milla, director of the Kunststiftung Baden-Württemberg.

▲

Laura Van Severen. Sin título, 2023
Fotografía digital

Laura Van Severen. Sin título, 2023
Conjunto de fotografías, laserprint papel 110 gr
291 × 500 cm

◀

Laura Van Severen. Sin título, 2023
Fotografía digital

▼

Laura Van Severen

Barcelona, 1993

Estudia Fotografía en la KASK —Real Academia de Bellas Artes— en Gante (Bélgica), donde obtiene el MA —Máster en Artes— en 2015 con el proyecto *Land. On the brink of some formidably complex matter.*

Desarrolla su práctica artística en forma de proyectos de largo recorrido, en los que explora la geografía y las diferentes formas de atravesar, conectar, observar o interactuar con el entorno. Emplea la fotografía paisajística como metodología: a través de elementos y huellas encontradas en el paisaje habla de temáticas como la logística global, la gestión de residuos o del sonido como energía que impacta en nuestros cuerpos, en el medio y en los seres vivos que lo habitan.

En 2015 fue seleccionada como uno de los diez mejores jóvenes talentos de Bélgica por el FOMU —Museo de Fotografía— de Amberes. En 2021 fue nominada por la Trienal de Fotografía de Hamburgo para formar parte de Futures Photography. En 2023 ha sido beneficiaria de las Ayudas Injuve para la Creación Joven y seleccionada para una residencia de intercambio entre Hangar (Barcelona) y Kunstiftung BW (Alemania).

En 2016 publica el fotolibro *Land* con la editorial holandesa The Eriskay Connection. El libro fue galardonado con The Best Dutch Book Design 2016.

En el ámbito nacional, ha expuesto en el Festival BFoto (Barbastro, 2016), en la Galería Spectrum Sotos (Zaragoza, 2017), en la Galeria Setba (Barcelona, 2017), en la sala C arte C de la UCM (Madrid, 2018), en el Museo Palau Solterra de la Fundación Vila Casas (Torroella de Montgrí, 2020), en Art Photo BCN (Barcelona, 2021), en la Casa de Cultura (Sant Cugat, 2022), en la Galería ABA Art Lab (Palma, 2022), en el Museo Etnográfico (Ripoll, 2022), en el Festival Revela't (Vilassar de Dalt, 2023) y en el CICUS (Sevilla, 2023).

Laura combina su práctica artística con la docencia, la gestión artístico-cultural y los encargos fotográficos de proyectos arquitectónicos y de artes escénicas.

Contacto
lauravanseveren.com
IG: @lauravanseveren
hello@lauravanseveren.com

Foto: Javier Corso

MARCIA VÁZQUEZ

Onde pousa a humidade

▲
Marcia Vázquez. Festival SóLODOS en Danza, Costa Rica, 2023
Foto: Pablo Vargas

ONDE POUSA A HUMIDADE

Espectáculo beneficiario para movilidad internacional

Onde pousa a humidade es un espectáculo de calle que estrené en septiembre de 2021 y que, gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la línea de movilidad, ha podido cruzar el Atlántico y girar por Costa Rica dentro del festival SóLODOS, en regiones como Cartago, Quepos, San Carlos, La Tigra, Barva y San José.

Onde pousa a humidade habla de lo autóctono, de lo local, acompañado por un paisaje sonoro gallego con relación al mar. Una gran referencia a la pérdida, al irse y a quienes quedan. Sin pensar que algo tan local pudiese ir tan lejos, por fin he podido cruzar ese océano inmenso que es el Atlántico y llevar un pequeño trozo de la memoria histórica sobre los naufragios en Galicia.

El festival SóLODOS no es un proyecto solo de movilidad de artistas entre dos países tan lejanos, sino una muestra de cómo acercar las artes escénicas a través de la mediación a distintas edades y territorios, con una profunda preocupación por la mediación social. Pasando por todo tipo de espacios en calle, siento que realmente la danza cobra sentido cuando vuelve a quien le pertenece: a la gente de a pie, donde las historias son reales y de las cuales sacamos nuestra inspiración creativa y profesional.

Como artista emergente, nunca consideré que una creación propia pudiese llegar más allá de la esfera estatal. Por lo que, gracias a las Ayudas Injuve, he podido poner el contexto de donde provengo en otras realidades vitales. La experiencia en el festival SóLODOS me ha permitido adquirir la palabra "adaptación", haciendo que la pieza cobre sentido en distintos contextos: escuelas, museos, calles, en la puerta de una iglesia, zonas más y zonas menos desamparadas. Un espectáculo se vuelve permeable al entorno ante una realidad así; y muda, cambia de significado y de intención constantemente.

Siento que esto es el inicio de una búsqueda por seguir girando este espectáculo, que ya tiene más de dos años y veintisiete representaciones a sus espaldas, con el fin de que la creación tenga una vida larga, duradera y sostenible. Me siento afortunada de que *Onde pousa a humidade* siga expectante por el futuro, ahora formando parte de Danza a Escena 2024.

Como próximos proyectos, tras el estreno de *Vaivén* en el Teatro Rosalía de Castro en mayo —espectáculo de largo formato nacido a partir de *Onde pousa a humidade*—, busco que esta obra navegue por las distintas salas y teatros estatales. Un espectáculo que vuelve a ese océano, pero con un equipo de mujeres y personas disidentes que generan una sintonía entre cuerpo, movimiento, videoproyección, sonido e iluminación, que continúa en esa línea paisajística y de memoria histórica de Galicia. Por otro lado, con el colectivo del cual formo parte, Disiden.cia, estrenamos nuestro primer espectáculo infantil LGTBIQ+ de danza contemporánea, *Bipedestrucción*, en Navarra, dentro de la plataforma DNA. Siendo el colectivo la base de una creación horizontal, también proyecto que con el Colectivo La Veleta podamos seguir difundiendo *El espacio que (no) habitamos*, un *site specific* que pone en valor la arquitectura de los cuidados dentro de arquitecturas urbanizadas. Y, por supuesto, deseo permitirle seguir viajando a mi primera creación, mi gran amor: *Onde pousa a humidade.*

ONDE POUSA A HUMIDADE [WHERE MOISTURE SETTLES]
Project about a show selected for international mobility

Onde pousa a humidade is a street show which I premiered in September 2021 and which, thanks to the Injuve Creative Youth Grants in the Mobility category, was able to cross the Atlantic and tour across Costa Rica, visiting the regions of Cartago, Quepos, San Carlos, La Tigra, Barva and San José with the SóLODOS festival.

Onde pousa a humidade talks about the autochthonous and the local and is accompanied by a Galician soundscape related to the sea, with all its connotations of loss, leaving and those left behind. Though I never imagined that something so local could travel so far, I was finally able to cross the vast Atlantic Ocean and take with me a small piece of the historical memory of shipwrecks in Galicia.

The SóLODOS festival is not just a project that unites artists from two distant countries; it is also an example of how a genuine interest in social mediation can make the performing arts more accessible to different age groups and territories. Having been to all kinds of street locations, I feel that dance truly becomes meaningful when it returns to its rightful owners: ordinary people whose real-life stories are our creative and professional inspiration.

As an emerging artist, I never thought that one of my own pieces would travel beyond the borders of Spain. But thanks to the Injuve Grants, I've been able to transport my native context to other existential realities. My experience at the SóLODOS festival added the word "adaptation" to my vocabulary as I learned how to give the piece meaning in different settings: schools, museums, street corners, church doors, more or less deserted or neglected areas. A show becomes permeable to its surroundings in such circumstances, constantly shifting and changing its meaning and intention.

I feel like this is the beginning of a quest to keep touring this show, which already has more than two years and twenty-seven performances under its belt, with the aim of giving it a long, steady and sustainable life. I feel fortunate that *Onde pousa a humidade* has something exciting on the immediate horizon, having been included in Danza a Escena 2024.

As for upcoming projects, after *Vaivén*—a longer show derived from *Onde pousa a humidade*—premiered at Teatro Rosalía de Castro in May, I hope to see it staged at different venues and national theatres. Vaivén returns to the same ocean, but with a crew of women and dissidents that achieve a harmony of body, movement, video, sound and lighting which is also connected to the Galician landscape and past. Additionally, I and fellow members of the Disiden.cia collective premiered our first LGBTIQ+ contemporary dance show for kids, *Bipedestrucción*, with the DNA platform in Navarre. As the group is the building block of horizontal creativity, I also believe that, with Colectivo La Veleta, we can continue to present *El espacio que (no) habitamos*, a site-specific piece that prioritises the architecture of caring within urbanised architectures. And, of course, I want to let *Onde pousa a humidade*—my first creation, my great love—continue its journey.

Marcia Vázquez. *Onde pousa a humidade*, 2023
Representación para escolares en la Escuela República de Italia de San Carlos
Festival SóLODOS en Danza, Costa Rica
Foto: Pablo Vargas

Marcia Vázquez. *Onde pousa a humidade*, 2023
Representación en la marina de Quepos, Festival SóLODOS en Danza, Costa Rica
Foto: Pablo Vargas

Marcia Vázquez. Rodaje para el próximo teaser, Festival SóLODOS en Danza, Costa Rica, 2023
Foto: Pablo Vargas

Marcia Vázquez

Vigo, Pontevedra, 1994

Bailarina, creadora y gestora cultural. Comienza su formación en danzas urbanas en el ámbito del hip hop. Tras seis años entre batallas y competiciones, decide reconducirse hacia la danza contemporánea con Olga Cameselle, siendo beneficiaria por la Red Acieloabierto en su gira formativa. En 2020 entra en La Faktoria Choreographic Centre como tercera y cuarta generación de esta formación internacional. En 2016 crean *Beehive*, proyecto escénico de cultura urbana feminista. En 2017 nace Grupo F con la pieza *Campo de Batalha*. En 2018 nace *El Lavadero*, junto con Eva Comesaña, performance activista para calle.

En 2021 estrena en Corpo(a)terra *Onde pousa a humidade*. Este solo es el impulso hacia la escena estatal. En 2023 estrena *Vaivén*, su primer solo de largo formato, estrenado en el Teatro Rosalía de Castro. También nace el Colectivo La Veleta junto con tres compañeras de La Faktoria, con un *site specific: El espacio que (no) habitamos*. Se inicia el Colectivo Disiden.cia, mediación LGTBIQ+ que estrena *Bipedestrucción* en 2024.

En 2018 participa en el corto *Tempo en Loita*, videodanza de Lucía Estévez, y es parte del elenco de *La Partida*, de Vero Cendoya, y de *Gran Bolero*, de Jesús Rubio en Corpo(a)Terra. En 2021 es protagonista del videopoema *Neuronas a ceo aberto*, de Lucía Estévez para la Exposición Galicia Futura. En 2022 es intérprete en la videodanza *Uholdeak*, de Olatz Larumbe, premiada en festivales de cine internacional. También ha sido intérprete para creaciones de La Faktoria: *Nébula*, de Marta Coronado; *In perspective*, de Laida Aldaz; y *Nosotrxs*, de Daniel Abreu.

Además, desarrolla su trabajo como gestora cultural, graduándose en Publicidad y RR. PP. en Pontevedra en 2016. Es presidenta de la Asociación 85C con cinco años de recorrido en eventos culturales y cocreadora del Festival Cíclicka. Actualmente, es coordinadora del Festival de danza ESCORA de la Diputación de la Coruña.

Ha recibido el premio a Bailarina Revelación por Faro Urbano en 2015 y en 2019 recibe de la Asociación 85C el II Premio Provincial de la Juventud. En 2020 le otorgan el III Premio Juventud Crea por *Cardumen*. En 2021, *Onde pousa a humidade* es premiado en la Plataforma DZM con residencia en CRAC y programación en Dansa MíNiMa. También es seleccionado por el Certamen Internacional MASDANZA 2022.

Contacto
marciavazquez.es
IG / YouTube: @marcia_vr
Vimeo: marciavr
marciavr94@gmail.com / lilian@amarelo.es

ANA VÁZQUEZ GOROSTIZU

El arte sin órganos

▲
Ana Vázquez Gorostizu trabajando en su estudio
Foto: Ana Vázquez Gorostizu

EL ARTE SIN ÓRGANOS

Proyecto sobre filosofía y música electrónica

Durante este año 2023 he escrito un ensayo centrado en el fenómeno de la música electrónica y la reproducibilidad técnica del sonido como proyecto para la línea de investigación de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023. Este trabajo es un impulso por llenar un vacío teórico en nuestra comprensión de la música en general, que trata de explicar qué relación tienen la nostalgia, la memoria y el capitalismo cultural con la música más actual y, en concreto, con esa producida a partir de medios electrónicos. El hecho de que la música desde hace unos veinte años remita constantemente a composiciones pasadas[1], ya sea utilizando las mismas progresiones armónicas, sampleando canciones antiguas o simulando digitalmente los instrumentos y sonidos más populares de una época, nos hace pensar que hay algo más importante que se esconde detrás de las formas de escuchar y producir música hoy. En un momento en el que los géneros musicales aparecen y desaparecen en cuestión de semanas, resulta fundamental que nos planteemos la forma en la que consumimos el trabajo de nuestros artistas favoritos y el tipo de mundo que construyen.

Este trabajo de investigación solamente ha sido posible gracias a las Ayudas Injuve. Todos los descubrimientos que he realizado durante este proceso serán recogidos en el libro *El arte sin órganos*, un título que alude a la idea de "cuerpo sin órganos", de Deleuze y Guattari. Para ellos, el cuerpo sin órganos es un cuerpo desestratificado, desorganizado, un cuerpo que está en contacto con y es su propio devenir[2]. La música electrónica más experimental, al poner el ruido como centro de la composición —esto es, al proponer una música basada en su propia antítesis—, nos devuelve una serie de piezas no organizadas, sin límites espaciales ni temporales, que nos recuerdan al cuerpo sin órganos[3]. Este nos es útil en la medida en que cualquier desterritorialización, como dirían ellos, nos sirve como herramienta para construir futuros posibles; salir de la organización de la música en la tonalidad y espacios de escucha individualizados o de consumo masivo nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestras relaciones, tanto culturales como afectivas, para empezar a proponer alternativas para un futuro, si no mejor, distinto.

Actualmente, estoy preparando una propuesta para empezar en el 2024 un doctorado en filosofía. Me gustaría centrarme en estudiar la relación entre imagen, realidad y nuevos medios digitales de creación y diseminación de la información. Las Ayudas Injuve, al permitirme dedicar un año entero a la investigación de fenómenos de simulación, aunque en el terreno musical, me han acercado al tema que, espero, será el futuro de mi camino académico.

En mi trayectoria, tanto personal como profesional, he escrito de forma incesante y obsesiva, aunque prácticamente ninguno de esos materiales ha llegado a ver la luz del día. Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, puedo decir que finalmente he conseguido actualizar lo que siempre había permanecido virtual o en potencia dentro de mí.

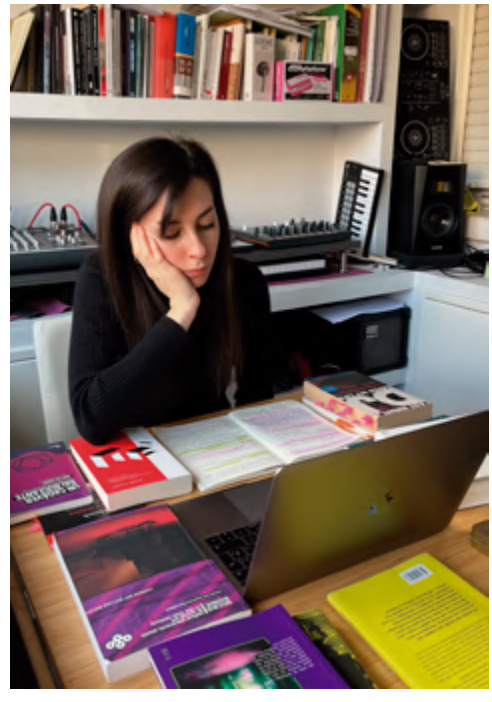
En 2024 está programada la publicación y presentación en diferentes ciudades de España del libro *El arte sin órganos*, bajo el nombre de Ana Gorostizu, editado por La Caja Books. Durante ese año, seguiré escribiendo algunos artículos para revistas académicas y participaré en seminarios relacionados con la estética, la postverdad y el arte contemporáneo. También tengo prevista la presentación a concurso de otro manuscrito, esta vez centrado en cuestiones de fotografía, y el comienzo de mi doctorado.

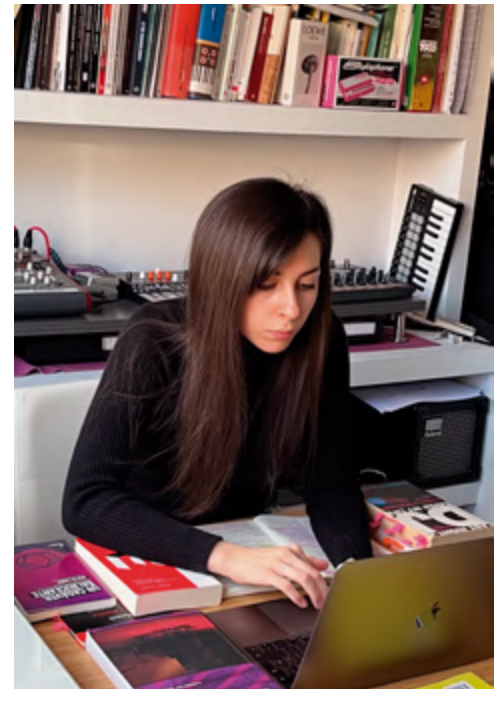
EL ARTE SIN ÓRGANO [ART WITHOUT ORGANS]

Project about philosophy and electronic music

In 2023, I wrote an essay on the phenomenon of electronic music and the technological reproducibility of sound as a project for the Research category of the 2022/2023 Injuve Creative Youth Grants. This work is an attempt to fill a theoretical gap in our understanding of music in general that tries to explain how nostalgia, memory and cultural capitalism

[1] Reynolds, Simon, Retromanía. *La adicción del pop a su propio pasado*, Caja Negra Editora, Buenos Aires, 2021.
[2] Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, Pre-textos, Valencia, 2020.
[3] Paci Daló, Roberto y Quinz, Emanuel (eds.), *Mil sonidos. Deleuze, Guattari y la música electrónica*, Tercero Incluido, Barcelona, 2022.





Ana Vázquez Gorostizu trabajando en su estudio
Foto: Ana Vázquez Gorostizu

are related to the music of today, specifically that produced by electronic media. The fact that most of the music made in the last twenty years relies heavily on earlier compositions[1]—using the same harmonic progressions, sampling old songs or digitally simulating the most popular sounds and instruments of a particular era—suggests that the ways we listen to and make music today are concealing something more important. At a time when musical genres appear and disappear in a matter of weeks, it is vital that we stop to consider how we consume the work of our favourite artists and the type of world this is creating.

My research would not have been possible without the Injuve Grants. All the discoveries I made during the process will be presented in the book *El arte sin órganos* [Art without Organs], a title that plays on Deleuze and Guattari's concept of the "body without organs". According to these philosophers, the body without organs is a destratified, unorganised body that is in contact with and is its own becoming.[2] The most experimental electronic music puts noise at the centre of the composition—in other words, it proposes music based on the antithesis of music—and gives us chaotic pieces with no spatial or temporal limits, much like the body without organs.[3] This is useful to us because any deterritorialisation, as they would say, can be a tool for building possible futures; abandoning the organisation of music in tonality and spaces for individual listening or mass consumption could help us to reflect on our own cultural and emotional relations and begin to propose alternatives for a different, if not better, future.

I am currently working on a proposal to begin a PhD in Philosophy in 2024. I would like to focus on the relationship between image, reality and new digital media used to generate and propagate information. By giving me the ability to spend an entire year researching simulation phenomena, in this case related to music, the Injuve Grants have brought me closer to what I hope will be my future academic career.

I have written incessantly and obsessively for both personal and professional reasons, although almost none of that material has ever seen the light of day. Thanks to the Injuve Creative Youth Grants, I can finally say that I have realised my potential, giving tangible form to something that hitherto only existed virtually within me.

In 2024, I will release *El arte sin órganos* under the name Ana Gorostizu, published by La Caja Books, and attend launches in several Spanish cities. Over the coming year, I will continue to write articles for academic journals and participate in seminars related to aesthetics, post-truth and contemporary art. I also intend to try my luck with another manuscript, this time related to photography, and begin my doctoral dissertation.

[1] Reynolds, Simon. *Retromania: Pop Culture's Addiction to its Own Past*. New York: Faber and Faber, 2011.
[2] Deleuze, Gilles and Guattari, Felix, *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*, trans. Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.
[3] Paci Daló, Roberto and Quinz, Emanuel (eds.). *Mil sonidos. Deleuze, Guattari y la música electrónica*. Barcelona: Tercero Incluido, 2022.

Ana Vázquez Gorostizu

Madrid, 1998

En 2021 me gradué en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo realizado un trabajo de fin de grado sobre la crítica inmanente de arte en el pensamiento de Walter Benjamin. Estas inquietudes estéticas me llevaron a empezar ese mismo año el máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía. En 2022 acabé este máster, con un trabajo de fin de máster centrado en la presentación de la apertura de los espacios en el arte de instalación.

En 2018 recibí la beca Jóvenes Talentos de la ECH —Escuela Contemporánea de Humanidades— de Madrid, en la que estudié performance, poesía y otras disciplinas artísticas de forma práctica y teórica de la mano de grandes profesionales del sector. En 2022 fui beneficiaria de las Ayudas Injuve para la Creación Joven.

Entre 2021 y 2022 participé en el comisariado de la exposición documental *Crónicas de un discurso. La galería Juana Mordó en el arte postfranquista* en el espacio D de la biblioteca del Museo Reina Sofía.

En 2022 publiqué “La época de la no-imagen del mundo” en la revista *ACTA7* y “Sobre el arte de instalación. Conversación con Esther Gatón” en la revista digital *Artes y cosas*. En 2023 he participado en la tercera convocatoria del seminario permanente de estética Derivas, en la Universidad Complutense de Madrid, con una ponencia sobre la construcción del sujeto en la obra de arte instalativa.

Contacto
IG: @ana.ximandro
anavgoros@gmail.com

BERTA VICENTE SALAS

Salvar del incendio

▲
Berta Vicente Salas. *Abraçada Fragment 2*, 2023
Impresión fotográfica
30 × 40 cm

SALVAR DEL INCENDIO

Proyecto sobre fotografía y memoria

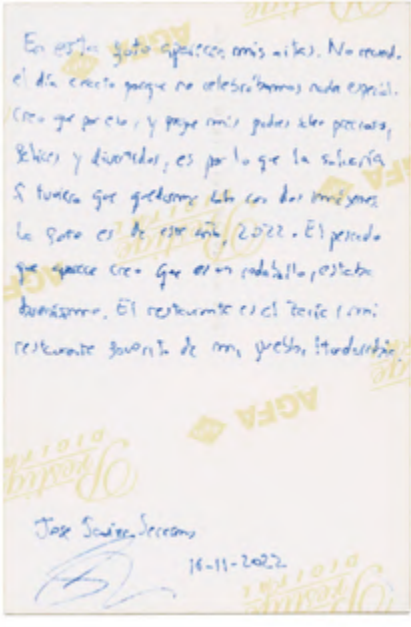
Gracias a las Ayudas Injuve para la Creación Joven, puedo buscar respuestas a cómo la sobresaturación de imágenes que vivimos hoy afecta a nuestra relación con el pasado y a la construcción de nuestras memorias emocionales individuales. Mientras me documento e investigo sobre qué posibles respuestas se dan en distintos campos de estudio —como la filosofía, la sociología o la teoría del arte—, reviso, clasifico y ordeno las fotografías que he ido tomando a lo largo de diez años. Cuando las agrupo, observo e imprimo, detecto ciertos patrones que se repiten. Aun así, en todo momento hay una pregunta que persiste: ¿Para qué más? ¿Qué sentido tiene fotografiar cuando ya hay tanto hecho, cuando incluso podemos generar cualquier fotografía sin necesidad de usar una cámara?

Con la esperanza de encontrar respuestas a este abismo, decido preguntar en mi círculo más cercano: ¿Si hubiera un incendio en tu memoria y solo pudieras salvar dos fotografías, ya sea que te han hecho, has hecho o simplemente has visto a lo largo de tu vida, qué dos fotografías salvarías? Cuando después de hurgar entre las fotografías de su memoria encuentran las dos sobrevivientes, les pido que las describan en el dorso de una fotografía. Cuentan cómo es, quiénes o qué elementos aparecen y por qué salvarían esas y no otras entre tantos millones de fotografías.

En cuanto a mi momento profesional, me encuentro en el inicio de mi carrera, pero con trece años dedicados a la fotografía. Debido a esto, creo que está siendo indispensable esta pausa en la generación de más material, tanto para poder revisar, analizar y cuestionar lo que he estado haciendo hasta ahora, como para comprender mejor dónde estoy y hacia dónde quiero dirigir mi práctica creativa.

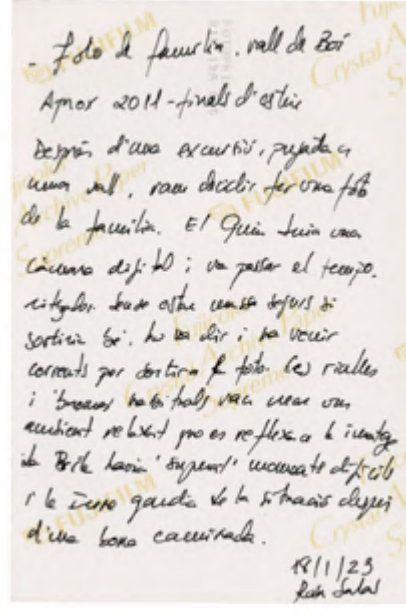
Ante la acumulación infinita de imágenes y la sobrecarga informativa, creo que se requiere mucho esfuerzo para encontrar silencio y distancia y así hallar respuestas o, al menos, nuevas preguntas. Considero que es necesario prestar atención, ser críticas y dedicar tiempo, hoy más que nunca, a lo que pensamos, a lo que nos inquieta, a lo que miramos y a lo que creamos.

En cuanto a mis próximos proyectos, me interesa seguir investigando alrededor de la memoria emocional, la construcción de recuerdos y su relación con los sueños. De alguna manera, pienso que todos los temas que han surgido durante este tiempo de trabajo irán germinando poco a poco, durante muchos años, tomando distintas formas y con abordajes diferentes, pero me parece realmente importante e interesante explorar estas temáticas.



▲
Berta Vicente Salas.
Jose Salvar del Incendio, 2022
Impresión fotográfica
10 × 15 cm

▲
Berta Vicente Salas.
Abraçada Fragment 1, 2023
Impresión fotográfica
30 × 40 cm



▲
Berta Vicente Salas.
Mama Salvar del Incendio, 2022
Impresión fotográfica
10 × 15 cm

SALVAR DEL INCENDIO [SAVE FROM THE FIRE]
Project about photography and memory

Thanks to the Injuve Creative Youth Grants, I was able to search for answers to the question of how the constant overexposure to images in today's world affects our relationship with the past and the construction of our individual emotional memories. As I researched and investigated the possible answers offered in different fields of study, such as philosophy, sociology or art theory, I reviewed, classified and organised the photographs I've taken over the last ten years. Once I had sorted, observed and printed them, I detected certain patterns that repeated themselves. Even so, I was consistently haunted by one nagging question: Why take more? What's the sense in photographing when there are already so many pictures, and we can even create any photo we want without using a camera?

In the hope of finding solutions to this dilemma, I decided to ask the people closest to me one question: If your memory bank caught fire and you could only save two photographs—ones that include you, were taken by you, or images you simply saw at some point in your life—which would you pick? Once they had sifted through their archives of remembered photographs and picked the two survivors, I asked them to write a description on the back of a printed image. They described what it was like, who or what appeared in it, and why they would save that particular photo out of a million others.

I am just getting started in my professional career, but I have been practising photography for thirteen years. For that reason, I think I needed this pause in generating more material, in order to review, analyse and reconsider what I've been doing up until now, and to gain a better understanding of where I am at this moment and the direction in which I want my creative practice to head.

In this society of daily information overloads and endlessly accumulating images, I think it requires great effort to seek silence and distance in order to find answers, or at least new questions. I believe that we need to pay attention, be critical and, now more than ever, devote time to what we think, to what worries or unsettles us, to what we look at and what we believe.

As for upcoming projects, I would like to continue exploring the topic of emotional memory, how recollections are formed and how they are connected to dreams. In a way, I think all the themes I encountered while working on this project are like seeds that will slowly germinate and sprout over many years to come; they may take different forms and be approached from multiple angles, but I believe it is tremendously important and interesting to explore those topics.

Berta Vicente Salas

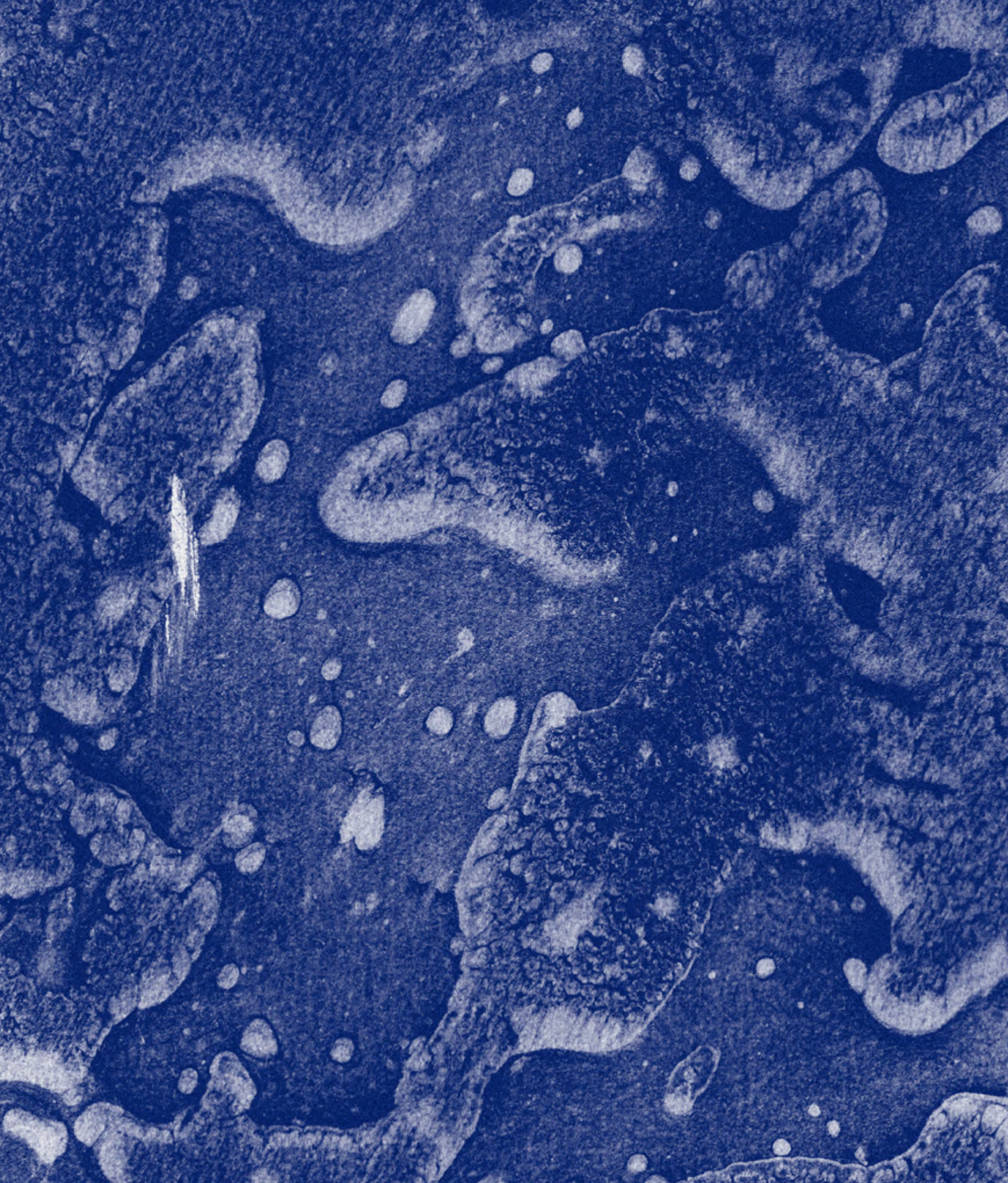
Barcelona, 1994

He cursado la maestría en Cine Documental en la EICTV —Escuela de Cine de San Antonio de los Baños— (Cuba) y el grado en Humanidades en la Universitat Oberta de Catalunya.

Tuve la oportunidad de participar como ponente en el TEDxyouth Barcelona en el CCCB (2013) y obtuve una beca para estudiar el Curso de Proyectos en la Escuela Grisart de Barcelona (2015). Fui una de las veinte fotógrafas menores de veinte años premiadas por Flickr 20 under 20, con una exposición en Nueva York y con el premio Sony World Photography Awards (2013) en la categoría de retrato joven.

Durante el periodo de 2014 a 2018, viví en Ciudad Juárez (México), donde colaboré en diversos proyectos de fotografía participativa y realicé talleres con mujeres en la prisión de menores de la misma ciudad.

Posteriormente, formé parte de las fotógrafas seleccionadas en el proyecto 20Fotografos Atitlán, Guatemala (2019), donde tuve la oportunidad de recibir un taller del fotógrafo Antonine d'Agata y colaboré, junto con Musuk Nolte y Stephanie Montes, en la creación del libro *XOCOMIL* (2019), publicado por KWY ediciones.

En la Escuela de Cine de San Antonio de Los Baños, llevé a cabo mi primer cortometraje, *Todos los días Elisa* (2021, 18 min), y actualmente me encuentro en la fase de montaje de mi primer largometraje documental: *El vol de la cigonya*, que desarrollo en colaboración con Soumaya Hidalgo. También colaboro con Cinema en Curs en procesos colectivos de creación cinematográfica en escuelas e institutos.

Contacto
bertavicentesalas.com
IG: @bertavicentesalas
bertavicentesalas@gmail.com