XVII Encuentro de Artistas

Espacio-Arte El Dorado · Fundación Amelia Moreno
Facultad de Bellas Artes de Cuenca

XVII Encuentro de artistas

Ed. Jorge Fco. Jiménez

ESPACIO-ARTE EL DORADO
FUNDACION AMELIA MORENO

Fundación Amelia Moreno
Espacio-Arte El Dorado
Avda. IV Centenario, 38
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)

© de la edición: Fundación Amelia Moreno, 2021
© de los textos: sus autores
© de las imágenes: sus propietarios o los artistas, Pablo Ballesteros (págs. 44-46), Jorge Isla (págs. 42 y 47), Aitor Arakistain (pág. 47), David Echeverría (pág. 98, arriba).

Edición preparada por: J. Jiménez

ISBN: 978-84-09-33470-4

Depósito legal: TO 233-2021

Imprime Gráficas Moderna

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio sin la autorización expresa de los titulares del copyright.

Índice

David Cohn. Fundación Amelia Moreno 7

Catálogo 9

María María Acha-Kutscher 10
Eduardo Arenillas 16
José Luis Gallero, Suso Sáiz y José Luis Santalla 22
Mercedes Lara 30
Natalia López de la Oliva Mena 36
Cristina Ramírez 42
Antonio Serrano 48
Marina Vargas 54
Eduardo Vega de Seoane 60
Ana Venceslá 66
Diálogo con Amelia 72
Arminda Lafuente 74

Actividades/Acciones 85

Claudia Gracia y Daniel Villaseñor 86
Clara López Cantos y Dionisio Cañas 90
Raquel Garzás 94
Víctor Loarces 96
Yeison F. García López 98

Estados afectivos

El Encuentro de Artistas de este año es particularmente especial por varias razones. En primer lugar, marca la reanudación (si la situación sigue permitiéndolo) del evento estelar de la Fundación después del parón del año pasado. Y volvemos con más fuerza que nunca, con una exposición que es quizás la más ambiciosa ofrecida hasta ahora, con trece artistas en total, además de los actos culturales programados para el curso del Encuentro. Por una parte, unimos artistas que comprometieron su participación en la edición fallida de 2020 con nuevas propuestas. Pero más fundamentalmente, esta renovación de energías es el producto del crecimiento de la propia Fundación como institución, con una red de apoyo cada vez más grande, unas garantías de futuro más sólidas y un compromiso con el arte contemporáneo más amplio y diversificado. Con el Encuentro estrenamos la participación de los nuevos miembros del Patronato en su elaboración. Quiero agradecer a Manuela Sevilla, Carlos Jiménez, Miguel Cereceda y Mireia Sentís por su compromiso con la Fundación y sus contribuciones, además de Noni Benegas, que sigue como Vicepresidenta del mismo, y al infatigable Jorge Jiménez, Director de Proyectos de la Fundación. Contamos también con una renovada colaboración con la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y una relación cada vez más estrecha con el Ayuntamiento de Quintanar.

Esta edición de los Encuentros es particularmente especial por coincidir con el décimo aniversario de la desaparición de Amelia Moreno, fundadora de la Fundación. Su espíritu y visión siempre han estado presentes en todas nuestras actividades, son palpables en el mismo aire de nuestros espacios. Pero hemos querido conmemorar este aniversario volviendo la mirada hacia ella de nuevo. Así, el Encuentro se cierra con un recuerdo de Amelia a través de la proyección del corto sobre su figura de la directora Claudia Gracia y Daniel Villaseñor, preparado originalmente para la retrospectiva de 2017 en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Por todo ello, un retrato fotográfico de Amelia aparece en el cartel del Encuentro y en la portada de esta publicación. Sobre esta imagen Noni Benegas me comentaba por teléfono lo siguiente, que cito con su permiso:

> *La foto de Amelia me parece extraordinaria, esa figura erecta, esa afirmación. Y la ruptura con las imágenes que hemos utilizado en Encuentros pasados se hacía falta, porque hasta ahora nos habíamos acercado al espacio periférico de Amelia en nuestras publicaciones. Ahora estamos ante su propia pose y gesto en el mundo, su afirmación vertical. Es esa verticalidad que le caracterizaba y la hizo actuar y llegar a crear, incluso a pesar de su enfermedad en esos últimos años. Así es como se llama en el fútbol, "verticalidad", cuando atraviesas la cancha, que sería el campo de la vida que fue dado a Amelia, sorteando todos los obstáculos en el camino. Vas recto, hacia donde el "telos", la finalidad, te empuja.*

Se ve en su obra, toda su iconografía es un surco, una ruta, un proceso. No hay comienzo ni fin. Me viene a la memoria justamente esa última obra suya en el jardín de El Dorado, con sus 80 metros de longitud corriendo por el centro del paseo, que era precisamente ese camino hacia el fin, o mejor dicho, hasta el confín de la nave.

Volviendo al Encuentro en sí, la cantidad de propuestas artísticas de este año ha ayudado a asegurar también su gran variedad, que ha sido, según mi punto de vista, una de las características destacadas de los Encuentros desde sus inicios, el resultado de la intención de Amelia de crear un verdadero encuentro en que cada artista tenga su propia voz en vez de buscar una unidad conceptual impuesta. Entre los invitados tenemos tres estudiantes recientemente titulados y un pintor con más de 80 años. Hay varios nombres reconocidos nacionalmente, y otros que nos interesan por muchas otras razones. Hemos invitado a artistas de la región, —Tomelloso, Cuenca, Albacete, o la mismísima Quintanar de la Orden—, y otros nacidos en Santander, Guipúzcoa, o incluso en Lima, Perú. Tenemos vídeos, instalaciones, pintura, escultura y obras que resisten clasificación. También como de costumbre, hay una gran participación de mujeres, varias con obras militantemente feministas. De los trece participantes, seis son hombres, pero tres de ellos trabajan conjuntamente en la misma obra, los vídeos de la Sala de Proyecciones. Comentó una vez Amelia que, a la hora de organizar los primeros Encuentros, los artistas masculinos, en general, se presentaban a sí mismos, pero a las mujeres tenía que buscarlas ella, tal era el grado de su marginalización.

Sobre lo que presentamos, y tomando en cuenta mis limitaciones personales de vista, cito algunos fragmentos de los textos presentados por varios de los artistas, un recurso que ofrezco como invitación a explorar la gran oferta creativa de esta edición, renovada y conmemorativa, de los Encuentros de Artistas de la Fundación:

- "La pintura de Arenillas es la marcha desde la expresión hasta el argumento, poniendo a salvo la pintura" (J. M. Moreno Galván).
- "Soy una fiel creedora y defensora de destruir, para volver a construir... Construir nuevos lenguajes, nuevas formas, nuevos significados y nuevas poéticas. Muchísimos más; uno por cada persona" (Natalia López de la Oliva Mena).
- "La irrupción de un mundo ajeno, de otro orden..." (Cristina Ramírez).
- Sobre el Tarot: "Cada arcano, siendo un espejo y no una verdad en sí mismo, se convierte en lo que ves en él" (Marina Vargas).
- "Los estados afectivos transforman la geografía que ocupamos... Mi voz es un pedazo de la arquitectura del eco de todas las voces que me rodean... Significaremos juntas ese lugar a través de los vectores del deseo" (Ana Venceslá).

David Cohn
Presidente de la Fundación

Catálogo

María María Acha-Kutscher

Lima (Perú), 1968

María María es artista visual. Después de trabajar en el mundo de la publicidad en México se traslada a Madrid en 2001, donde vive actualmente y donde inicia su carrera artística y su militancia feminista. Desde su llegada a España Acha-Kutscher se ha vinculado a la escena de arte independiente y ha estado involucrada en los debates sobre las políticas culturales de Madrid y derechos de los artistas. Desde el 2003, co-dirige junto con Tomás Ruiz-Rivas el proyecto curatorial Antimuseo.

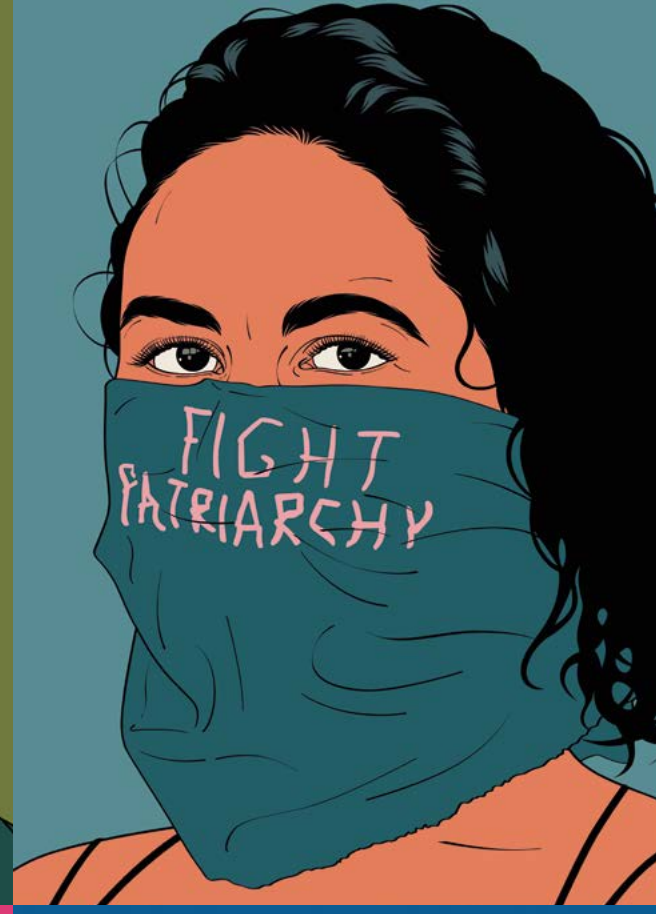
El eje principal del trabajo de María María Acha-Kutscher son las mujeres. Su historia, las luchas por la emancipación y la igualdad, así como la construcción cultural de la feminidad. Desde múltiples lenguajes –el dibujo, la fotografía o las imágenes de archivo–, la artista desarrolla largas investigaciones sobre la discriminación de género. Con el sistema patriarcal en el punto de mira, su obra se convierte en un instrumento de lucha política pero también en un testimonio de las preocupaciones y demandas de los movimientos feministas contemporáneos. La representa ADN Galería de Barcelona.

Sobre la obra

Indignadas *es una de las series del proyecto de recuperación de memoria histórica femenina* ***Mujeres Trabajando por Mujeres*** *y consiste en un registro visual de la participación femenina en las protestas públicas en todo el mundo. Los dibujos están basados en fotografías de prensa y medios alternativos. Se elaboran digitalmente y se imprimen en superficies de gran escala para exhibirse en espacios públicos, como una forma de devolver la protesta a las calles. Así mismo, las imágenes se comparten en Internet bajo licencia* Creative Commons*, para que las activistas puedan hacer uso de ellas.*

La serie comienza a tomar forma en 2012, en un intento de llamar la atención sobre el papel de las mujeres integrantes del movimiento de los Indignados, que dio lugar al 15-M, en protesta contra la desigualdad económica y la corrupción política. A medida que la serie se expande, se incluyen representaciones de mujeres manifestándose en todo el mundo, para generar un relato de nuestra historia compartida y una crónica de la lucha feminista.

Indignadas *aspira aumentar la visibilidad de las activistas y posicionarlas en el centro de las protestas sociales. Un archivo que pretende mostrar a las generaciones futuras que los cambios sociales a lo largo de la historia fueron hechos por mujeres y hombres conjuntamente.*



La propuesta de exposición para la fundación Amelia Moreno se compone de 10 retratos de esta serie, de mujeres que han participado en protestas públicas feministas de los últimos años. Incluye movimientos como, Que Sea Ley, #MeToo, #NousToutes, Orgullo Crítico o Black Lives Matter, entre otros.

La producción de los carteles ha contado con las ***Ayudas a la creación de Artes Visuales 2019 de la Comunidad de Madrid****.*

www.acha-kutscher.com

Arriba
Exposición "Indignadas"
Programa extramuros del
[M]UMoCA, Madrid 2020.
Foto Claudia Alva

De izquierda a derecha y de arriba a abajo
Indignadas. #QueSeaLey, Argentina
Indignadas. #NousToutes, France
Indignadas. #MeToo, South Korea
Indignadas. #OrgulloCríticoMad, Spain

2019
59,4 x 84,1 cm
Impresión en Offset sobre papel Offset de 150 g

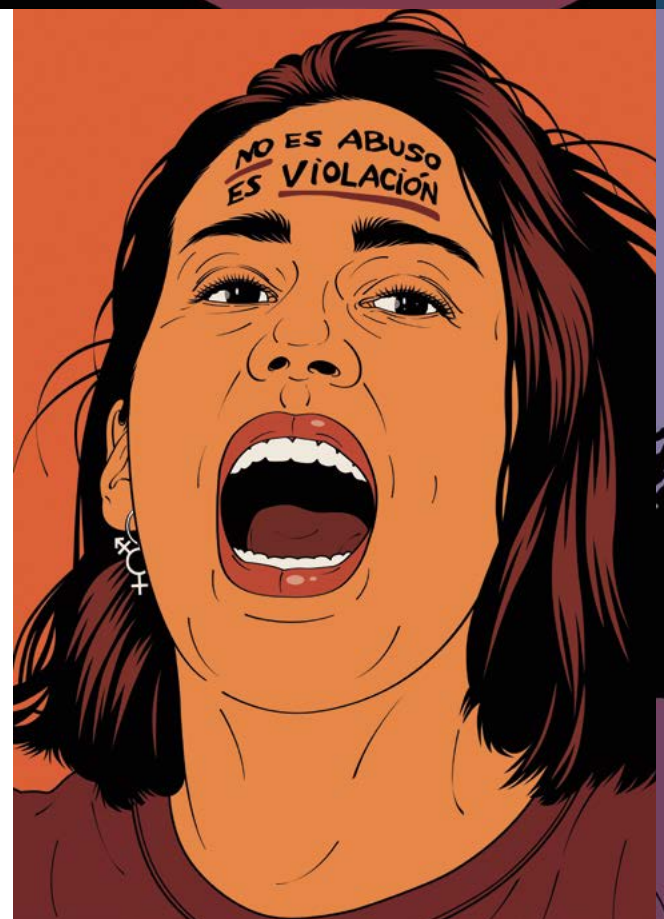
Indignadas. #NoMeCuidanMeViolan, Mexico
Indignadas. #ParenLaViolenciaContraLasMujeres, Chile

2019
59,4 x 84,1 cm
Impresión en Offset sobre papel Offset de 150 g

De izquierda a derecha y de arriba a abajo

Indignadas. #March8, Kenya
Indignadas. #GlobalClimateStrike, France
Indignadas. #NoEsAbusoEsViolación, España
Indignadas. #BlackLivesMatter, USA

2019
59,4 x 84,1 cm
Impresión en Offset sobre papel Offset de 150 g



Eduardo Arenillas

Santander, 1936

Nacido en Santander, de padres madrileños, terminó el bachillerato superior en 1953. De 1954 a 1957 estudió en Madrid en el estudio del pintor Manuel Gutiérrez Navas y su hija Concha María. Allí conoció a diversos artistas que le influyen, sobre todo Julio Martín Caro. De 1957 a 1966 reside en München donde entra en contacto con la pintura clásica alemana y el expresionismo. Este último es el estilo que mejor responde a su posterior trayectoria artística. Estudia también un tiempo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Munich, y en el Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Munich. Durante el curso de 1966/1967, tras visitar Londres y Milán, es aceptado por el pintor y profesor Bruno Saetti en su clase de pintura de la Escuela Superior de Bellas Artes de Venecia. Allí contacta con el arte veneciano y la cultura italiana en general.

Vuelve a España en 1967 y estudia con los profesores Manuel L. Villaseñor y Francisco Núñez de Celis en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Retoma el contacto con Julio Martín Caro en plena "nueva figuración" como estilo artístico. En 1968 obtiene una Beca de la Fundación Juan March por sus trabajos sobre pintura mural y restauración realizando estudios de pinturas murales góticas de diversas iglesias y palacios de Castilla y León.

Sobre la obra

A mí me sirve [...] ahora, la pintura de Arenillas para explicarme le razon de ser de aquella que le pareció a muchos "una antipintura".

Arenillas —observese eso— pinta como un hombre "de los años setenta", es decir, pinta con argumento. La expresión —como siempre— conduce en él a alguna parte: la diferencia con aquella expresión es que él confiesa paladinamente —a través de su temática — a dónde conduce su expresión. Pero la pintura de Arenillas —esto es evidente — tiene raíces que llegan muy hondo hasta el corazón del aformalismo. "Toda pintura es hija de padres conocidos". La pregunta —pregunta provisional, pregunta de urgencia — que hoy tendríamos que hacernos es esta: ¿Qué significa esa pintura con respecto al aformalismo? [...] El aformalismo fue la marcha de la pintura hasta la expresión con el sacrificio del argumento. La pintura de Arenillas es la marcha desde la expresión hasta el argumento, poniendo a salvo la pintura. Es la recuperación expresiva del argumento.

J. M. Moreno Galván

www.eduardoarenillas.es

Rückantwort
2001-2004
128 x 78 cm
Acrílico sobre papel

Rückantwort
2001-2004
128 x 78 cm
Acrílico sobre papel

Rückantwort
2001-2004
128 x 78 cm
Acrílico sobre papel

Rückantwort
2001-2004
128 x 78 cm
Acrílico sobre papel

José Luis Gallero Barcelona, 1954

Editor, poeta, antólogo y estudioso del pensamiento breve. Fue redactor de *Sur Exprés* y *El Europeo*. Autor de *Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña* (1991) y *Heráclito. Fragmentos e interpretaciones* (2009). Vive y trabaja en Madrid.

Suso Sáiz Cádiz, 1957

Referente de la música electrónica y de vanguardia en España. Como productor ha trabajado con artistas y grupos a los que ha dotado de sus personales texturas sonoras. Empieza a despuntar en los años 80 con *Orquesta de las Nubes* y después llegarían esos trabajos de producción así como su extensa discografía en solitario. Además, ha realizado música para cine y televisión, obras de cámara y proyectos para el teatro, las artes plásticas y la poesía.

José Luis Santalla Madrid, 1965

Fotógrafo nacido en Madrid en 1965. Su trabajo creativo está fundamentalmente vinculado a las Galerías de Arte desde los años 90 pero ha realizado numerosas colaboraciones con revistas, discográficas, editoriales de libros y canales de televisión.

Sobre la obra

Tres creadores, tres procesos creativos encadenados. La idea de que una obra inspire y desarrolle otra nueva está detrás de estas piezas de vídeo.

José Luis Gallero escribe sobre la imagen sugerida por José Luis Santalla y Suso Saiz completa musicalmente la obra "Todos los lugares".

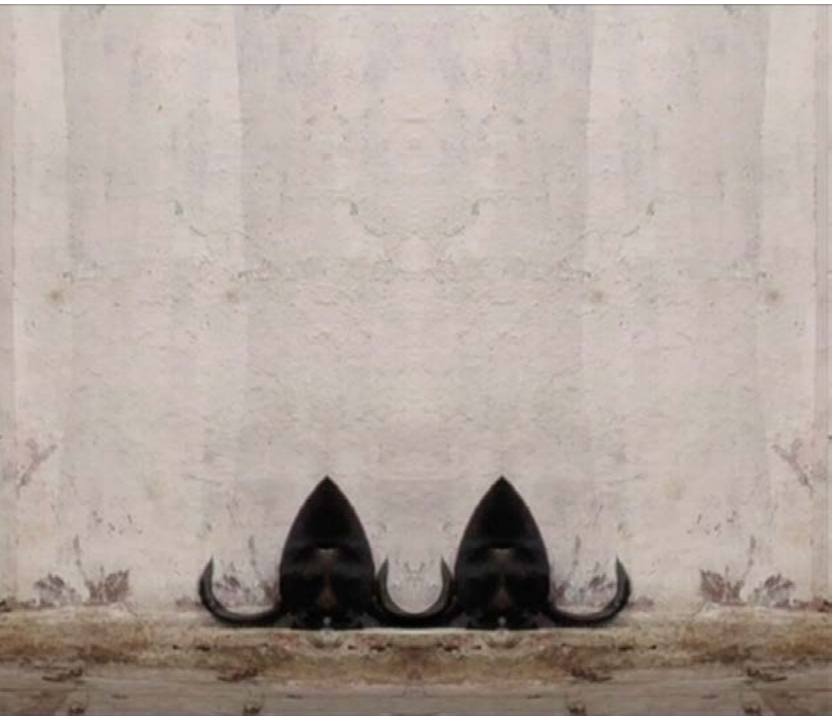
En "Buscar la aguja" el orden de intervención cambia: El texto sugiere un ambiente sonoro al que luego se incorpora la imagen.

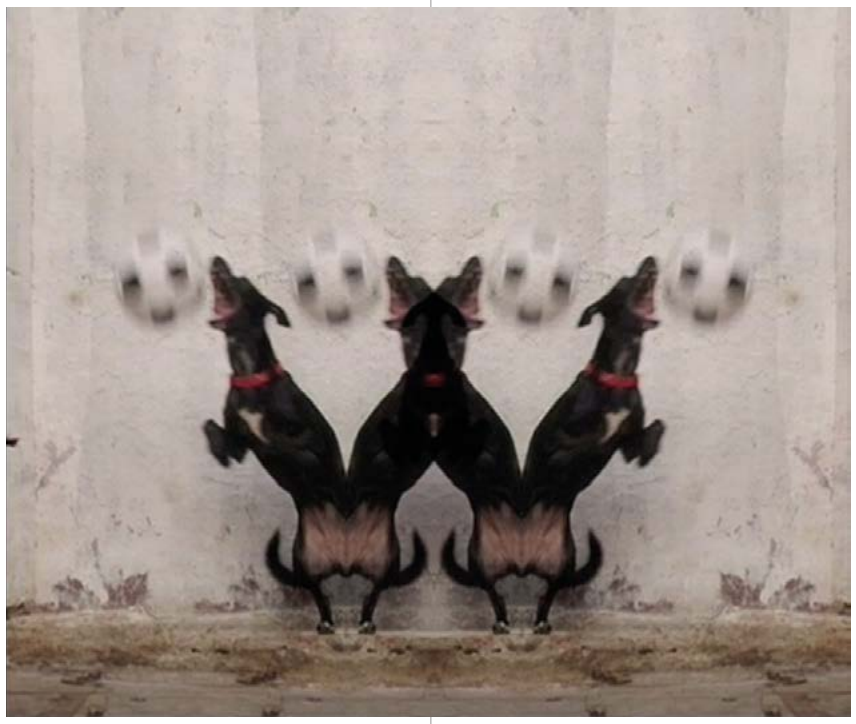
Finalmente, en "Dos es el nombre" el camino de creación parte de el texto, se incorpora la imagen y luego el sonido completa la obra.

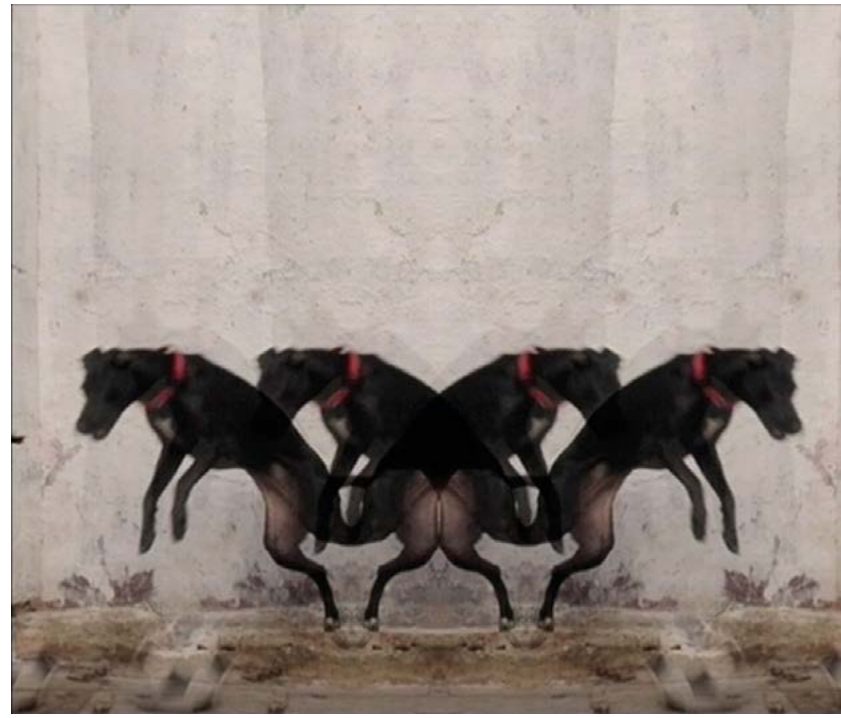
Tiempo total de los tres vídeos: 7'35"

Buscar la aguja
2007
Audiovisual. 03′25″

Todos los lugares
2007
Audiovisual. 03′03′′







Dos es el nombre
2007
Audiovisual. 01’07’’

Mercedes Lara

Daimiel, 1967

Deshabitar el proceso:
A 15 por hora.

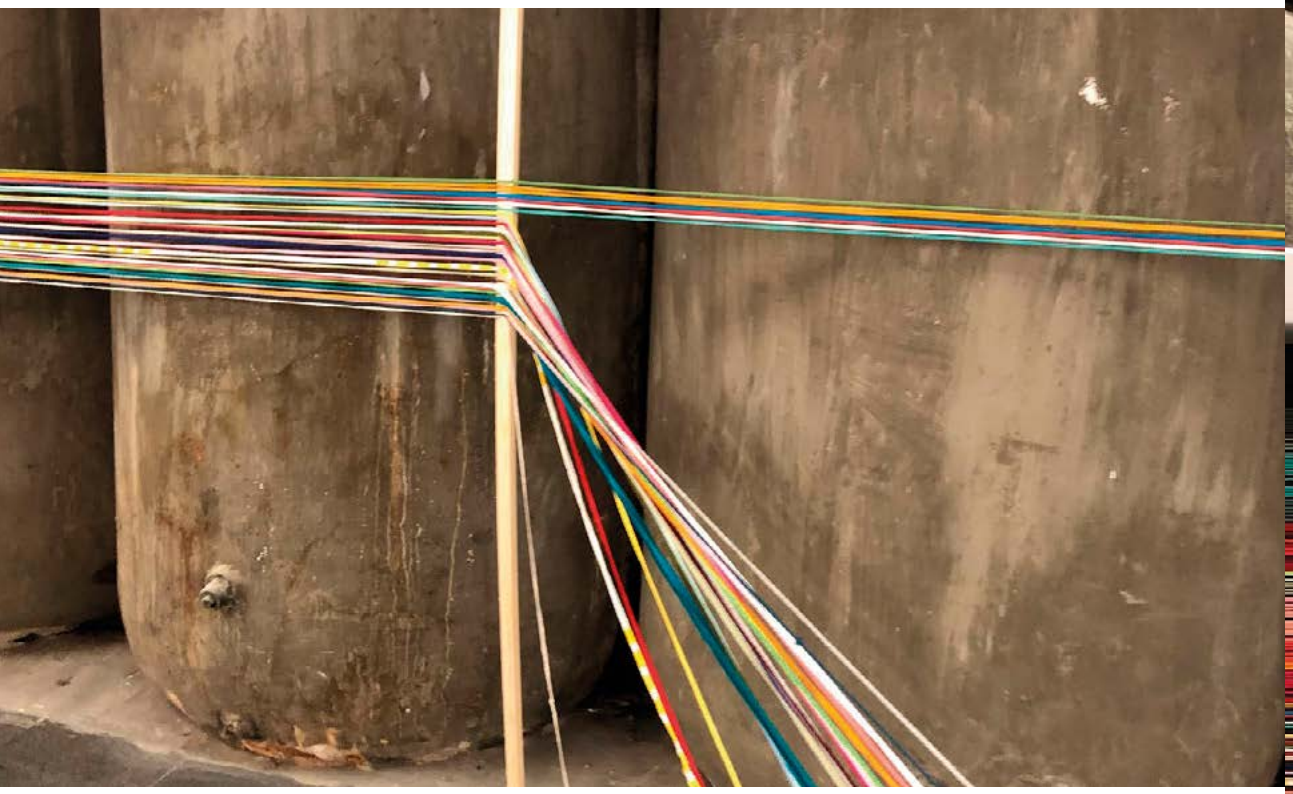
¿Se puede desargumentar un espacio para entrar en otro tirando del hilo? ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo nos orientamos para saltar sobre la geometría clásica de las tres dimensiones? ¿Cómo salimos de un lugar para entrar en otro?. Dando un paso atrás sobre las raíces simbólicas del proceso, revirtiendo y comenzando en los hilos de la recogida de los frutos de la vida, esa que transcurre entre el trabajo y el pensamiento, navegando sobre los relatos del lenguaje simbólico del hacer.

Para adentrarnos en el objetivo de la instalación será esencial seguir el hilo hasta desenmarañar el tiempo y con él intrínsecamente el espacio, tapando el volumen. 24 tinajas, 24 horas, 24 filtros de reposo hasta escanciar un vino. La vendimia siempre fue un acto colectivo mágico de inicio de un camino, un juego de experimentación partiendo de una línea por recorrer que va desde lo doméstico al paisaje abierto. No todo ocurre en la oscuridad y soledad de la bodega, es un equilibrio. Es importante reflexionar sobre la sedimentación de lo unívoco en los procesos y por tanto minimizar la presencia del Dios Baco.

Mercedes Lara subvierte así la sintaxis y hace que volvamos a reorganizar muchos de los significados. Intenta con ello dar respuesta a sus inquietudes, con una instalación que es eco y voz metafórica de lo que piensa debiera ser una preocupación colectiva: el manejar las formas de ocupar el espacio, de cambiar nuestros hábitos en los procesos para avanzar en armonía ante las transformaciones que continuamente sufrimos, donde el tiempo y sus ritmos nos impiden reflexionar por ser cada vez más ajustados.

Como Penélope, teje sensaciones, placeres, tactilidades, recuerdos, desprecios y reproches; comunicaciones invisibles que ahora abren sus significados a territorios del inconsciente cotidiano simplemente tirando del hilo.

Usando las manos y utilizando un lenguaje ancestral como es coser, intenta soñar y pensar cómo se puede desenmarañar o destejer esa difícil y espesa amnesia en la que el mundo nos ha introducido.



Busca caminos, como Louise Bourgeois para salir de la casa del padre o Ariadna guiándose a través del hilo por el laberinto para no perderse, trasladándonos a un espacio nuevo donde todos tengamos la posibilidad de configurar nuestro propio nido a la manera de Judit Scott. Tejiendo y destejiendo, es cómo Penélope consiguió ganar un espacio propio al tiempo.

Desde comienzos del S. XX la obra de arte habla de la pérdida de significados para volver a reubicarse en un mundo continuamente globalizado. Seguimos en ese destierro global de lo artístico, y estas reflexiones sobre el lugar y el papel de las obras en los diferentes contextos espaciales pueden ser importantes para ayudarnos a repensar. La función cotidiana de los objetos cambia y con ella sus atribuciones estéticas, resultando nuevas transferencias coloniales.

Poniendo en valor las diferentes cosmovisiones y culturas, la artista cree que no debemos enfrentarnos ante los continuos cambios sino adaptarnos y trabajarlos desde el respeto, juntos, como especie. Conseguir una conciencia ética que nos motive en pro de lo común, abortar lo unívoco y humanizar el proceso. El arte es también conocimiento y excusa para alcanzar prácticas de compromiso y actuación sobre el mundo.

Pero a 15 hilos por hora, ¿llegaremos a tiempo? No solo hay que mirar al pasado sino entrar en diálogo, en vibración con lo que está ocurriendo para avanzar. Encontrar el atajo hacia el pensamiento colectivo, alargar los límites del tiempo.

Manuela Sevilla

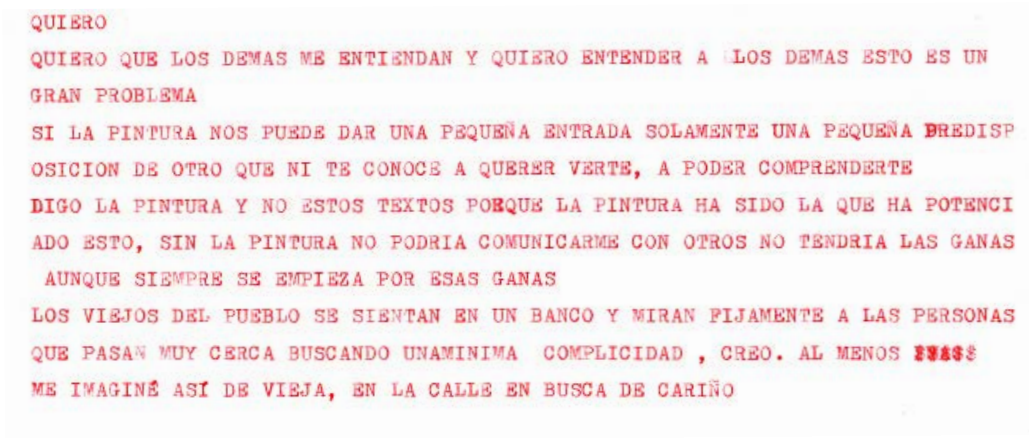
Natalia López de la Oliva Mena

Tomelloso, 1998

Mi trabajo se niega a dar un discurso impuesto, se niega a la parafernalia y defiende la verdad, el entendimiento y las explicaciones sencillas. Defiende desprestigiar (que no borrar por completo) el modo tradicional en el que nos han hecho ver la pintura, tanto al espectador como al pintor, para poder apreciarla y poder hacer uso de ella desde un lugar propio.

Mi trabajo defiende la posibilidad, la libertad y la comodidad de crearnos un lugar propio, y para ello, debemos cuestionarnos qué es lo que nos lo imposibilita, o qué es lo que nos lo hace más difícil no tenerlo de forma natural, para romper con ello estrepitosamente. Porque, ante todo, soy una fiel creedora y defensora de destruir, para volver a construir de nuevo. Construir nuevos lenguajes, nuevas formas, nuevos significados y nuevas poéticas. Muchísimos más; uno por cada persona.

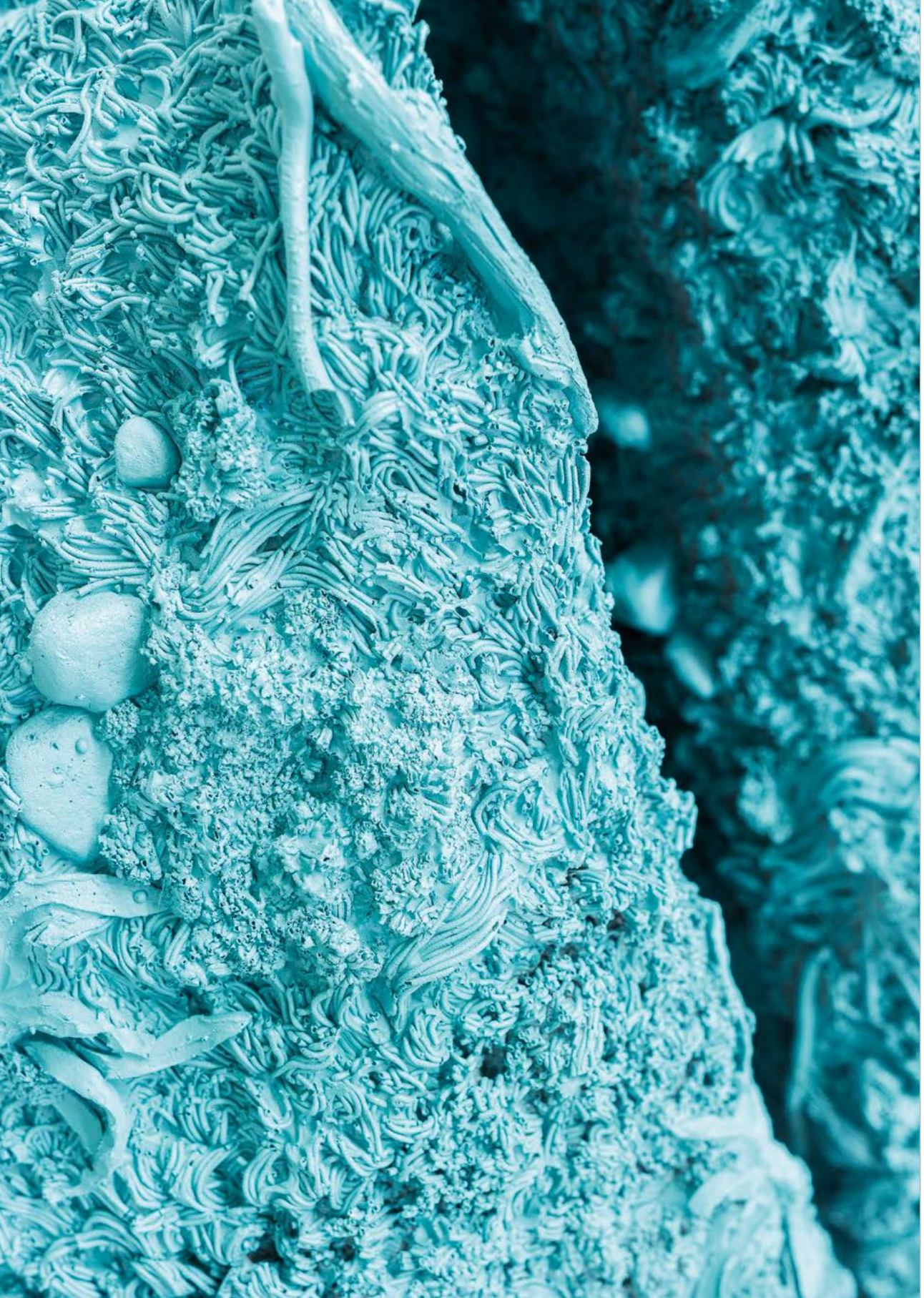
Lo que le mueve es una búsqueda de comprensión, pero, sobre todo, un deseo de elevarnos, de vivir (y no de sobrevivir), que deriva inevitablemente en el intento de terminar (al menos, en pequeñas dosis) con una norma capitalista, elitista y patriarcal que nos anula.



QUIERO
QUIERO QUE LOS DEMAS ME ENTIENDAN Y QUIERO ENTENDER A LOS DEMAS ESTO ES UN GRAN PROBLEMA
SI LA PINTURA NOS PUEDE DAR UNA PEQUEÑA ENTRADA SOLAMENTE UNA PEQUEÑA PREDISPOSICION DE OTRO QUE NI TE CONOCE A QUERER VERTE, A PODER COMPRENDERTE
DIGO LA PINTURA Y NO ESTOS TEXTOS PORQUE LA PINTURA HA SIDO LA QUE HA POTENCIADO ESTO, SIN LA PINTURA NO PODRIA COMUNICARME CON OTROS NO TENDRIA LAS GANAS
AUNQUE SIEMPRE SE EMPIEZA POR ESAS GANAS
LOS VIEJOS DEL PUEBLO SE SIENTAN EN UN BANCO Y MIRAN FIJAMENTE A LAS PERSONAS QUE PASAN MUY CERCA BUSCANDO UNAMINIMA COMPLICIDAD , CREO. AL MENOS
ME IMAGINÉ ASÍ DE VIEJA, EN LA CALLE EN BUSCA DE CARIÑO

SI ME PREOCUPO SÓLO por el cuadro y SUS PROBLEMAS PICTÓRICOS, ¿ESTOY EVADIENDO LOS REALES? LAS PINTURAS; LOS PROBLEMAS EN LA PINTURA SON TRADUCCIONES DE PROBLEMAS REALES
2021
175 x 200 cm
Óleo sobre sábana

PODRÍA PARECER QUE EN LA PINTURA SE RESUELVEN PROBLEMAS PERO NO ES CIERTO, ES UNA CONSTANTE EVASIÓN;
2021
150 x 200 cm
Óleo sobre sábana



Cristina Ramírez

Toledo, 1981

Licenciada en Historia del Arte y Bellas Artes por la Universidad de Granada, desarrolla su trabajo en el campo del dibujo y de la escultura.

En su obra existe un cuestionamiento del sujeto y del mundo a través de la representación de paisaje que a menudo se deforma, rasga y pervierte al entrar en conflicto con la irrupción de un mundo ajeno, de otro orden. El trabajo de Cristina persigue lo raro, lo que no debería existir, y lo materializa mediante una figuración en exceso nítida, prolija en detalles que no ofrece descanso a la mirada. En sus obras hay una intención consciente de agotar la mirada, de retirarle los anclajes, bien sea por la superabundacia de información gráfica, bien por una ruptura con el punto de fuga único —que le obliga a deambular de un lado a otro, recorriendo la superficie de la pieza— o bien por una fractura en la narración —que viene dada por la inclusión de la geometría como elipsis o símbolo de esa otra naturaleza no humana—. La paradoja se convierte así en una constante en virtud del deseo por mostrar lo informe, lo impensable, lo desconocido y sobre lo que construye un giro en la mirada hacia lo no-antropocéntrico.

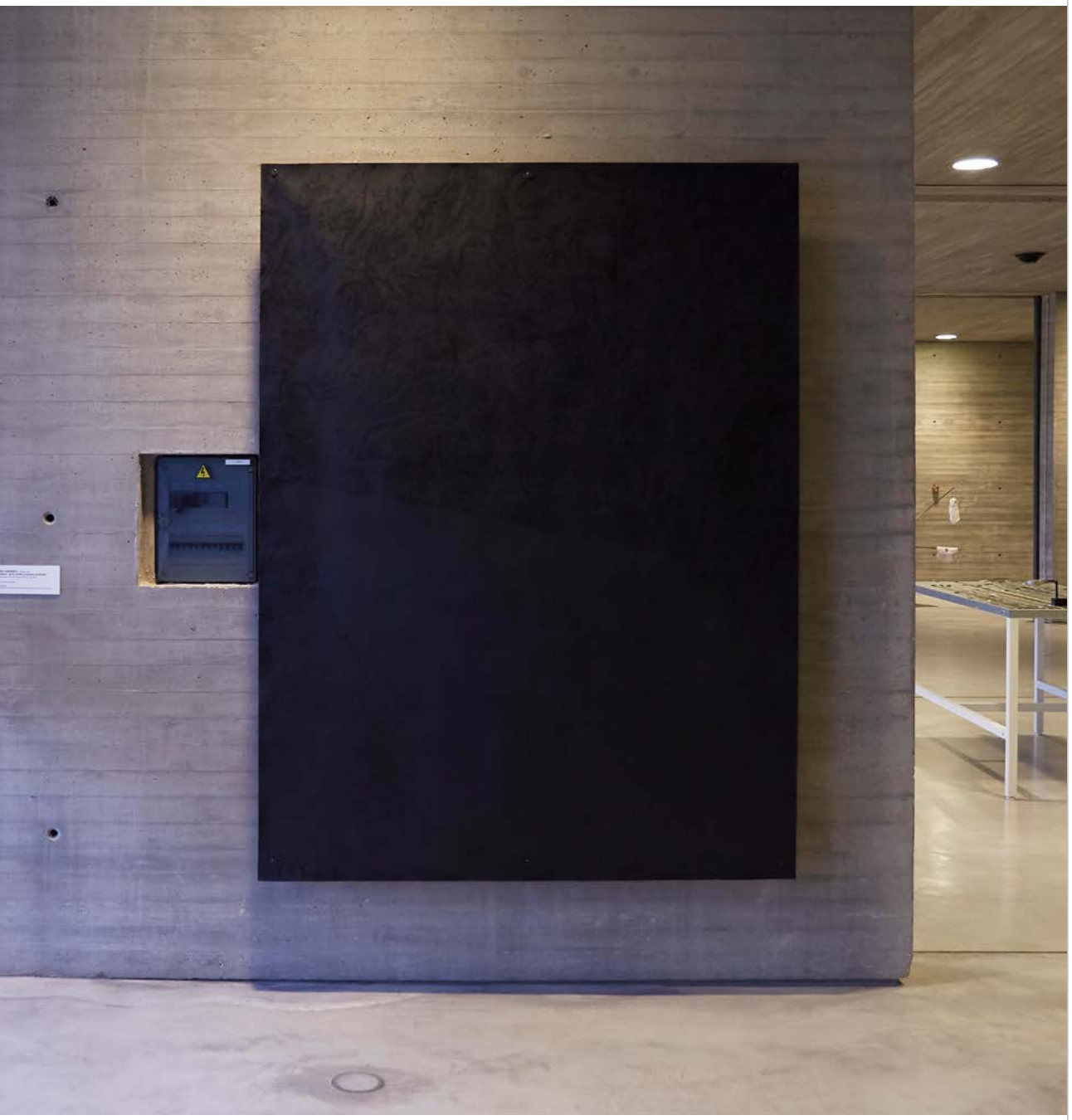
La mayoría de sus dibujos o esculturas son piezas de umbral: presencias o espacios intermedios, fruto de la intersección de estas dos mundos, el nuestro y aquél otro desconocido.

Entre sus proyectos individuales recientes destacan *Kenophilia* (Marta Gualda Artifacts, Charlotte, USA, 2021), *Mano de Hierro* (La Carbonería, Huesca, 2020), *El pozo y la pirámide*, junto a Álvaro Albaladejo (Fundación BilbaoArte , Bilbao, 2019) o *Nueve Ángulos* (Sala Ático, Granada, 2016). También ha participado en exposiciones colectivas como *Arrancarse los ojos* (La Gran Gallery, Madrid, 2020), *Beltrán, Chanivet, del Castillo, de la Cruz, Montesinos, Ramírez* (Centro de Creación Contemporánea C3A, Córdoba, 2019), *Premio Nacional de dibujo DKV-Makma*, (Museo ABC, Madrid 2019) o *Atavic Memory*, (SCAN Spanish Contemporary Art Network, Londres, 2019).

Su obra forma parte de colecciones como la Colección de Arte Fundación DKV, la Fundación BilbaoArte Fundazioa, la Colección SCAN, la Fundación General de la Universidad Complutense, la Universidad de Granada, el Ayuntamiento de Granada o la Colección Casa Falconieri.

Primer intento
2019
200 x 150 cm
Tinta china y acrílico sobre papel

Segundo intento
2019
200 x 150 cm
Tinta china y acrílico sobre papel



Tercer intento
2019
200 x 150 cm
Tinta china y acrílico sobre papel

Limes
2018
41,5 x 80 x 69 cm
Resina de poliuretano y esmalte

Antonio Serrano

Cuenca, 1996

Exposiciones individuales

About Energy, exp. de pintura, Sala de La Escalera, Cuenca, marzo, 2019.
Un salón, pintura - instalación, Sala Larga, Cuenca, enero, 2020.
Cuentos de monopatín, exp. de pintura, Sala de La Escalera, Cuenca, octubre, 2020.
Ascendant, exp. de pintura, Sala Pequeña, Cuenca, febrero, 2021.

Exposiciones colectivas

What would I do in this Situation, instalación - escultura, Colectivo Nuevo Tren, Sala de La Escalera, Cuenca, abril de 2021.

Performances

Kicked with the front foot on the dark side of the deck, Sala Larga, Cuenca, febrero, 2021.
Esto No Es Un Skatepark, acción - pintura , Salade La Escalera, Cuenca, marzo de 2021.
Desbordamientos: Kicked with the front foot on the dark side of the deck, Mostra de Cinema Periférico, Fundación Luis Seoane, A Coruña, junio, 2021.

Talleres (Facultad de Bellas Artes de Cuenca,UCLM)

No estoy de acuerdo con lo que pienso, Taller / Seminario con Iñaki Imaz, marzo de 2020.
La exploración del color a través del paisaje, Taller / Conferencia con Fernando Romero, marzo 2021.
La brecha, el vínculo, lo medio, Taller / Seminario con Julia Spinola, abril de 2021.
Pintura termita, Taller de pintura con Gorka Mohamed, abril de 2021.

Sobre la obra

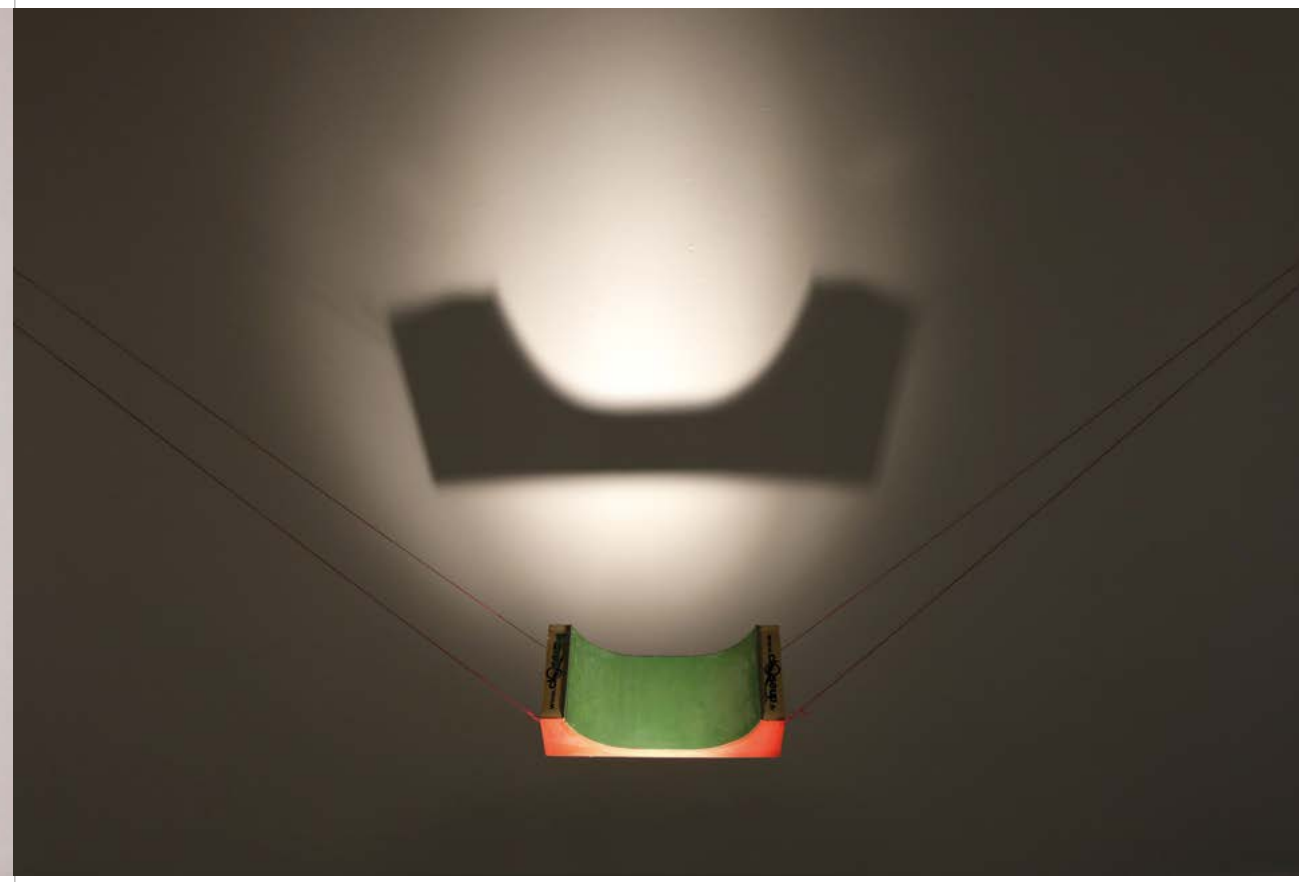
La pintura se convirtió en un modo de estar. La práctica del skateboarding y del graffiti ha causado una fuerte influencia en mi proceso artístico y en mis "modos de hacer". Me interesa la práctica pictórica en paralelo a la práctica escultórica - instalativa y fotográfica. Mis obras abordan el dramatismo de la situación.

El tiempo en las piezas se presenta como un "Tiempo Cero". Construyo escenarios a punto de ser utilizados, listos para la acción. El motivo principal que utilizo son las rampas colosales, que sirven como pretexto para tratar los temas de la gravedad, la pesadez, la ligereza, el vértigo, la velocidad, el cambio de dirección, la transición entre planos...y la pausa.

Columpio-pastilla
2020
Medidas variables
Instalación. Madera, cuerda

Sin título
2020
Medidas variables
Instalación. Madera, cuerda, proyección

Sin título
2020
Medidas variables
Instalación. Ruedas de monopatín



1

2

3

4

1. Black vert / 2. Síntesis del sk8 en tres símbolos
3. What´s happening? / 4. No skateboarding allowed
2020
29 x 21 cm cada uno. Gouaché sobre papel

Las obras pertenecen a *Cuentos de monopatín*, una muestra que aborda las vivencias del skateboarding desde un prisma múltiple para adentrarnos en la "magia mecánica" del patín, la experiencia intensa del vértigo. El plano cenital y la visión aérea son ángulos constantes en las obras. El conjunto se sitúa entre la ficción —la construcción de escenarios oníricos— y la historia inmediata del skateboarding local, con referencias a dos "spots" ya desaparecidos.

El proceso de la creación artística va en paralelo a la improvisación del skater en movimiento. Los sueños, la noche, la tensión, la latencia… Todos estos temas articulan el "montaje cerebral" del propio "cuento" —un relato que se encuentra entre la ternura y el terror—.

There is a bowl between us
2020
140 x 136 cm
Acrílico sobre tela

Vértigo
2020
136 x 150 cm
Acrílico y spray sobre tela

Marina Vargas

Granada, 1980

Las Líneas del Destino es un proyecto que toma como objeto de estudio la baraja de tarot de Marsella.

Estudio y examino lo que se esconde detrás de cada imagen: los arquetipos, símbolos así como la numerología, para construir mi propio sistema, con el objetivo de crear mi propia baraja.

Son muchos los artistas que han trabajado con el tarot desde el psicoanalista Carl Jung que hizo un estudio profundo de los arquetipos de la baraja, pasando por el ocultista y místico Aleister Crowley que escribió su libro "Thoth" sobre la baraja pintada por la artista Lady Frieda Harris, Dalí, André Bretón, Remedios Varo, Alejandro Jodorowsky, Leonora Carrington hasta llegar incluso a Niki de Saint Phalle y su jardín del tarot. O más contemporáneos aún como Zush o Carlos Amorales entre otros muchos.

El tarot es un lenguaje óptico, es un libro mudo que te enseña a agudizar la vista y dejarte guiar por las imágenes. Por lo tanto, es necesario mirar con perspectiva, porque todos los detalles forman una realidad simbólica, llena de señales.

No hay certeza alguna del origen de la primera baraja, ni del autor.

La baraja de tarot de Marsella es una de las más herméticas y se considera una de las más antiguas.

La palabra "Tarot" sería egipcia (tar: camino; rog; real), indo-tártara (Tan-tara: zodiaco), hebrea (tora: ley), latina (rota; rueda; orat; habla), china (tao: principio indefinible).

El tarot es un espejo en el que mirarnos. Un medio de autoconocimiento y evolución. Un sistema organizado al mínimo detalle para crear una cosmogonía que gira por el mundo. Me interesa mucho estudiar este oráculo independientemente del poder de predicción que se le otorga con su popularidad.

De hecho y no es casual muchos psicólogos utilizan la baraja de tarot con pacientes tímidos o que tienen problemas de comunicación para incitarles a hablar.

El poder de conectar con la persona que contempla las cartas es para mi semejante al poder de conexión del espectador que contempla una obra. Este es uno de los aspectos que me lleva a tomar el tarot como objeto de estudio.

LA BARAJA se divide en dos tipos de cartas o "arcanos", palabra que proviene del latín *arcanum*, que significa misterio o secreto. Cada arcano, siendo un espejo y no una verdad en sí mismo, se convierte en lo que ves en él.

Los arcanos menores, que son 56, constituyen el esqueleto del cuerpo; y los arcanos mayores, que son 22, configuran las potencias que mueven ese cuerpo.

Los arcanos menores están configurados por los cuatro palos de la baraja: las copas, que representan la energía emocional y corresponden a la caja torácica o corazón; las espadas, que simbolizan la energía intelectual y están representadas por la cabeza o cráneo; los oros, que representan la energía material y corresponden a los pies; y, por último, los bastos, que representan la energía sexual y se corresponden con la pelvis de este esqueleto. Los 22 arcanos mayores son las fuerzas que confieren movilidad a ese organismo. Son ello, igualmente, los que hacen que ese esqueleto baile y tenga vida. Tanto los arcanos mayores como los menores son imprescindibles.

A cada carta le corresponde un número o grado que afectará a su existencia receptiva o activa hacia el cielo o hacia la tierra. En cada plano de recepción o acción del eje predominará, según su palo, un color.

Casi todos los artistas han creado su baraja de un golpe o lo han hecho sistemáticamente empezando por los arcanos mayores seguido de los menores…

En mi caso iré creando mi propia baraja en base a las tiradas y consultas que me voy haciendo a lo largo del tiempo. De esta manera cuento además con el azar y su combinatoria. Así como las diferentes lecturas que puede llegar a tener una imagen.

De esta manera “Las Líneas del Destino” es lo que llamo yo un “proyecto de vida”.

Yo no decido el tiempo de ejecución y finalización del proyecto. Este proyecto lo inicié en el 2015 y a día de hoy sigo en él. Depende del número de consultas, del número de cartas de cada tirada e incluso de si se repiten cartas. Es más, cabe la posibilidad de que este proyecto no llegue a terminarse. Algo que he decidido de manera muy consciente porque me resulta muy interesante que sea el azar y su combinatoria el que decida si tendrá fin o no.

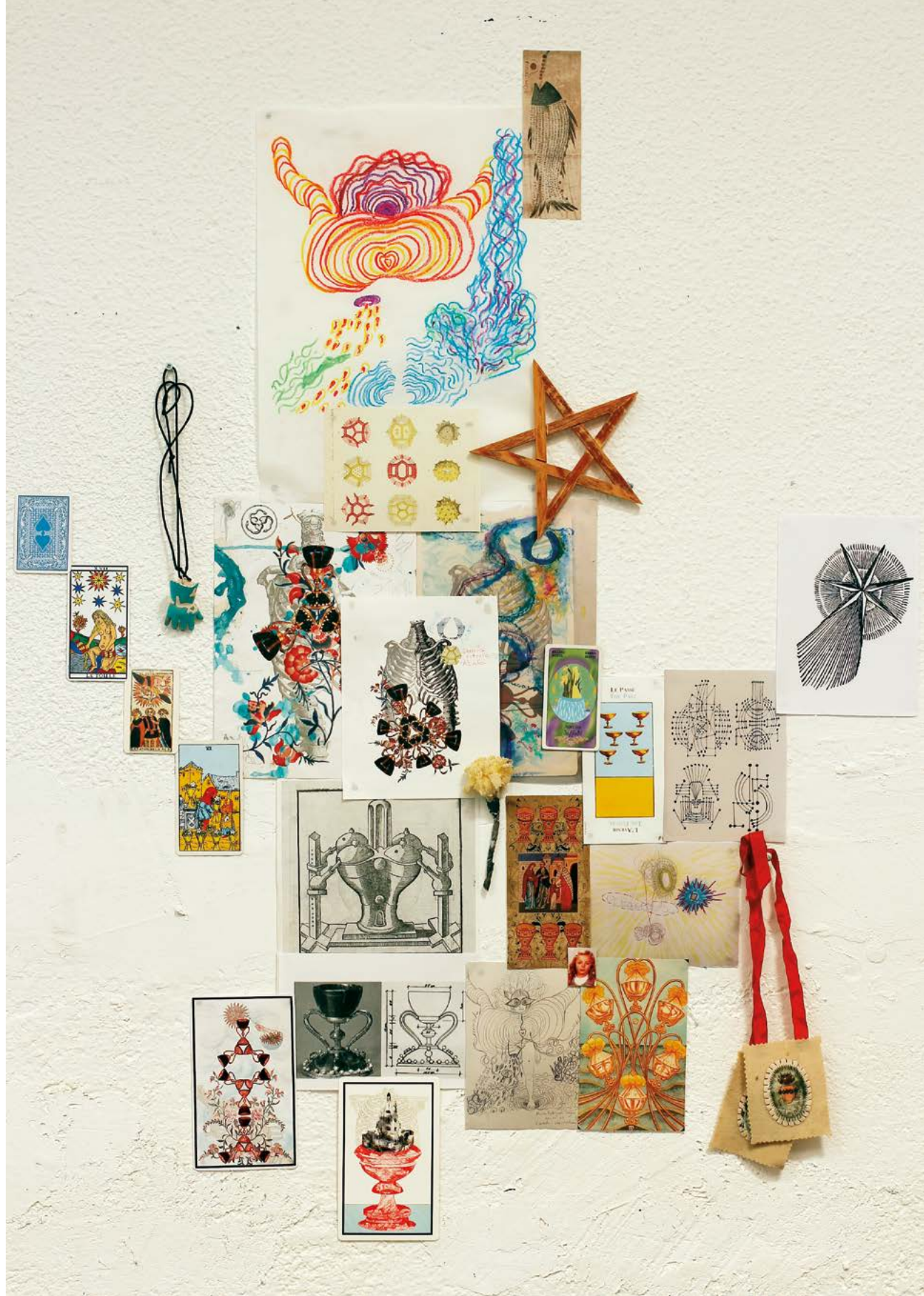
Con esto quiero decir, que cuando me sale una carta en una consulta no la extraigo del mazo para hacerme una segunda consulta. Así cabe la posibilidad de que se repita una o varias veces, de la misma manera que cabe la posibilidad de que nunca me llegue a salir una carta. Dando importancia así al ritual como proceso mismo de la obra.

Existen consultas de nueve cartas, de veinte cartas, e incluso de una sola carta.

No abro tirada hasta que “cierre-viva cada tirada”.

Hay tiradas de una sola carta y para llegar a la imagen de esa carta he tardado un año.

Cada consulta que hago la documento, junto con la fecha de la tirada para que quede constancia del tiempo y de las diferentes lecturas de una imagen. Por ello *Las Líneas del Destino* es lo que yo llamo “un proyecto de vida”.

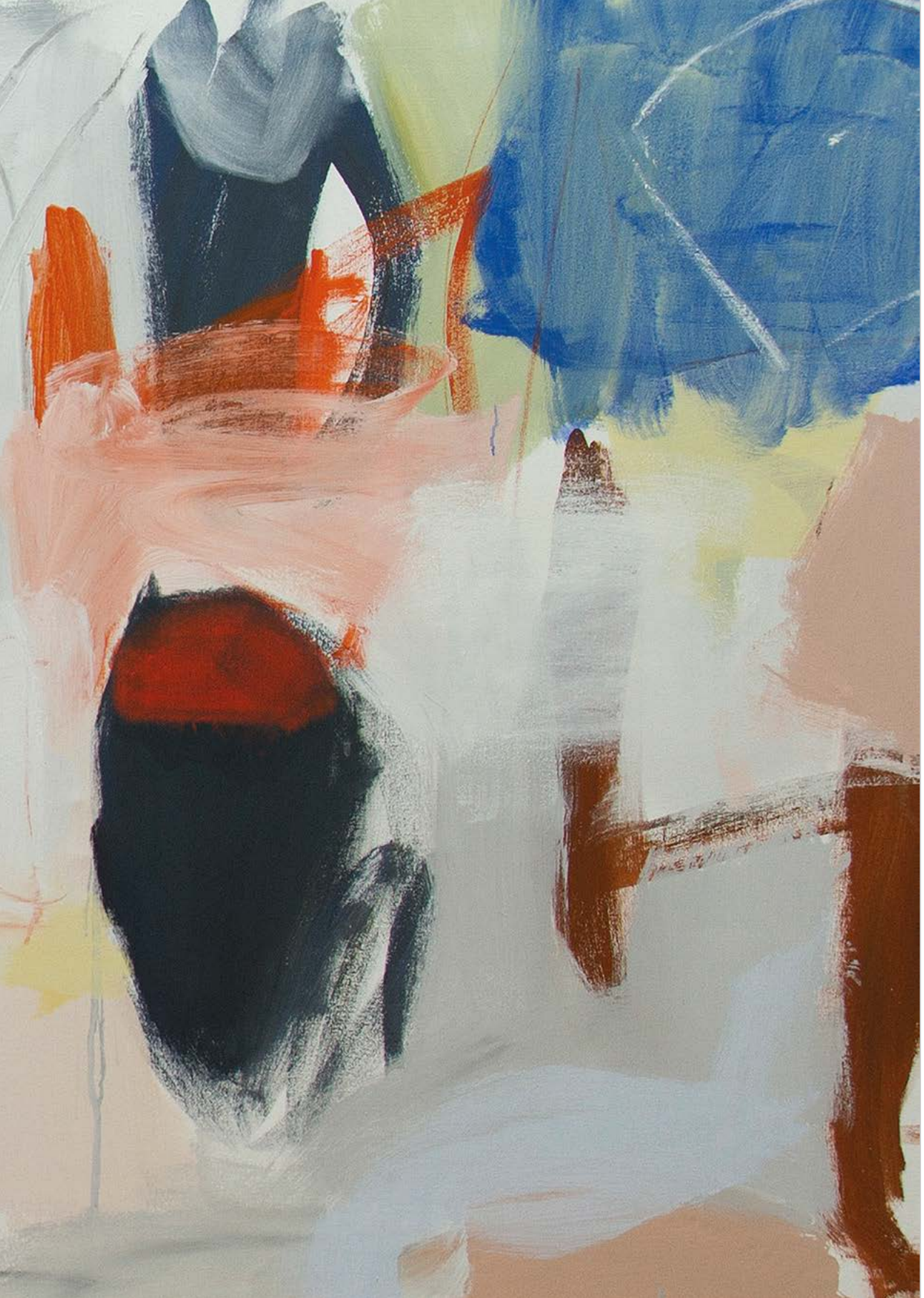


Las Líneas del Destino. Dos de Copas
2016
205 x 122 cm
Técnica Mixta sobre madera

Dos de Copas: Tú y Yo. Dualidad. Equilibrio.
Unión de fuerzas. Dos en uno. Transformación.

Las Líneas del Destino. Seis de Copas
2016
205 x 122 cm
Técnica Mixta sobre madera

Seis de Copas: AGUA-ESPEJO. Yo soy el otro. El otro soy Yo.
Narciso es una flor, siempre creciendo. Placer y Belleza.
Se aconseja regresar a la semilla y mirar a las estrellas.



Eduardo Vega de Seoane

Madrid, 1955

Ha realizado más de 50 exposiciones individuales por diversos lugares de España, así como en Alemania y Austria donde desde hace más de 10 años expone con regularidad.

Ha participado en numerosas ferias internacionales y su obra está representada en importantes colecciones.

Sobre la obra

Para mi la pintura es mi vida, es la forma que tengo de realizarme como persona, de ser feliz.

Cuando me enfrento al lienzo en blanco me siento como un dios,- con la facultad de crear, de dar vida. Ese sentimiento es el más grande que se puede tener y me hace sentirme más rico que el más rico de los millonarios.

Cuando pinto busco meterme en un camino de libertad que no sé donde me va a llevar.

Las dos obras que presento son "Altogether now" y " Rencontres", son lienzos largos y estrechos, muy coloristas cuyos títulos nos hablan de estar juntos, de encontrarnos, algo que hoy en día necesitamos tanto.

Altogether now
2016
100 x 250 cm
Acrílico y óleo sobre lienzo

Reencontres
2016
100 x 250 cm
Acrílico y óleo sobre lienzo

Ana Venceslá

Albacete, 1994

He construido un filtro por el que traspasa todo lo que me rodea. Más tarde, trato de exteriorizar lo que me inquieta por medio de diferentes disciplinas. Exploro otras formas de contar historias. Algo que está presente en mi práctica es jugar con lo minúsculo, con el color, con los espacios vacíos, con la contención del gesto como agentes activos dentro de los relatos construidos. Cada acción se puede entender como una pequeña mueca que agiliza la percepción de ciertos significados útiles en cada proceso.

Sobre la obra

Bajo el título El estribillo es un hormiguero *mojado encontramos una película concebida en la imaginación como una carta donde podemos leer sonido, imagen y palabra. Tejiendo un hilo de analogías utilizo la película como receptáculo en el que se entrelazan la narración y la imagen creando un todo basado en los juegos a la deriva que mantiene los espacios abiertos para que los sucesos muten en la imaginación. Subrayo ciertas inquietudes y curiosidades sobre el lenguaje y las activo como medio impulsor para construir vínculos que trazan este recorrido. No se trata de encontrar respuestas, sino más bien de sacudir el mantel para airear lo establecido como experiencia colectiva.*

Las imágenes grabadas suceden en su totalidad en el mismo lugar, espacio, área, zona, sitio, emplazamiento, punto, lado, extensión, superficie. El vacío llena el paisaje. He tratado de propiciar situaciones en base a nociones intuitivas que construyen la escena día tras día, añadiendo un valor íntimo que queda en aquel lugar. Este sitio está justificado por la materialización de la metáfora espacio - pensamiento que analiza Gaston Bachelard en La poética del espacio*, en la cual habla de que lo pensado ocupa un espacio habitable. Primero acudes al escenario y después la extensión de la llanura casi vacía te invita a poner en conversación el propio pensamiento. La actuación de la cámara en el proyecto trata de registrar lo que sucede en aquel lugar, acentuar ciertos gestos tanto de los cuerpos partícipes como del paisaje.*

Mi propuesta es un ensayo fílmico con un apetito hipervinculante que actúa como proyecto introspectivo y centra su eje en la mirada construida a partir de una serie de sucesos íntimos en torno al lenguaje. La composición es tentacular, ya que imagen, palabra y sonido podrían actuar de forma individual. En el proyecto se produce un ensamblaje de las partes nombradas que confluyen en un lugar cósmicamente confortable. La fórmula para la construcción narrativa son los juegos a la deriva que entiendo como un jugo policromático, un zumo multifrutas: partes inconexas conectadas en un mismo punto.

El estribillo es un hormiguero mojado
2021
Audiovisual

Me gusta pensar en el lenguaje como un lugar de ensayo, una pista de baile, un laboratorio, un taller, un polideportivo donde se mantenga en constante movimiento. En Pensamiento monógamo: terror poliamoroso, *Vasallo dice: "El lenguaje es un instrumento y como tal debe exprimirse, expandirse, transformarse, reinventarse a cada línea".*

Al igual que estiramos algunos significados, también contraemos la palabra en ocasiones dejándola hueca para utilizarla como escondite. Ensueño con que la palabra oscuridad tome otros matices dependiendo del lugar geográfico en el que la pronuncies. No puedo no pensar en la realidad de los significados desde una naturaleza flotante que los mantenga abiertos a derivaciones.

Esa inquietud por desbordar y sobrepasar los límites de lo que conocemos se traduce en una búsqueda de nuevos significados, de variaciones que nos proporcionen nuevas formas de mirar. En este proyecto he compartido esa búsqueda con todas las personas que han convivido conmigo en este proceso.

Con las invitaciones invoco a crear numerosos recorridos psicogeográficos que parten de la red de afectos y cuidados en los que vivimos y trabajamos. Accionando sacudimos las potencialidades espaciales. Por muy vasto que se presente aquel lugar debido a su extensión, lo entendemos como un nido donde abrigarnos, donde poder acurrucarnos. Los estados afectivos transforman la geografía que ocupamos de manera ocasional. Mi voz es un pedazo de la arquitectura del eco de todas las voces que me rodean. Significaremos juntas ese lugar a través de los vectores del deseo. Cantamos el espacio sin tener que describirlo. Esa pista de baile nos sobrevivirá quedando en ella los restos de nuestros juegos.

171 palabras para la partitura de las invitaciones:

c. ~~O r r e. M. O. s~~

~~vengo de contarle al olivo lo que hicimos~~

~~dame luz~~

~~¿cuánto okupa esta palabra? ¿cómo de grande tú la ves aquí? ¿cuál?~~ h ormiguero

sal. ~~nido~~

~~zarandeo~~

——— pienso en las amigas jugando al julajó, al pañuelo, al escondite, haciendo carreras

~~no me~~ ~~puedo olvidar de aquel pájaro que~~ se cantaba para dormirse

~~B U. S. C. A. N. D. O. L. U. C. I. É. R. N. A. G. A. S.~~

~~en tus oraciones acuérdate de todos mis pecados~~ ~~lejos de las flores~~

~~noche nochera noche nochera noche nochera noche nochera noche nochera noche nochera noche nochera noche nochera~~

y apareció en el cielo el trenecito de estrellas, una hilera formada por sesenta satélites . … . ….. .. . . …. .

~~nos estrechamos contra nosotros mismos~~

nos acurrucamos

~~ella dijo: si me abrazan por detrás me da vértigo~~

~~ábreme la cama que yo no me atrevo~~ ~~y sacúdela~~

lacamaenveranofueunfruteroyahoraloshigossehanconvertidoenpiedras

~~"con la boca llena de piedras"~~

~~son cuerpos volátiles, pero se decantan en líquido~~

otra cosa no, pero cielo tenemos de sobra

Diálogo con Amelia Moreno

Arminda Lafuente se enfrenta a las salas de Amelia Moreno en el Espacio-Arte El Dorado en el décimo aniversario de la desaparición de la pintora. Es la mejor manera de continuar trabajando en la línea que Moreno estableció en su proyecto: un lugar de diálogo para el arte y los artistas. Lafuente ha seleccionado una serie de obras de los fondos de la Fundación con los que sus lienzos establecen una interesante relación atemporal que devuelven la presencialidad a Amelia Moreno a través de conceptos como el trazo o el color.

Amelia Moreno (1947-2011) nació en Quintanar de la Orden y creció en la casa-fábrica de El Dorado que hoy alberga el espacio artístico donde la Fundación que lleva su nombre salvaguarda su obra y realiza la mayor parte de sus actividades. Tras crecer en este lugar emprendió un viaje vital y artístico que la llevó a vivir entre Madrid, Nueva York y Quintanar.

A lo largo de su carrera realizó exposiciones individuales en la Galería Edurne de Madrid y El Escorial, el Circulo de Bellas Artes de Madrid, el Museo Provincial de Ciudad Real, el Museo Nacional de Santa Cruz de Toledo, La Casa de las Conchas y la Galería Rayapunto, ambas de Salamanca, la Espai Miquel Gaspar de Barcelona, las galerías Westbroadway y Barbara Walter de Nueva York, las October y Belgrave de Londres, y las Villalar, Noés, Lázaro y Puntal de Madrid, entre otras.

Además, participó en numerosas exposiciones colectivas entre las que se incluyen muestras organizadas por las galerías Edurne, Ángela Sacristán, Luna 30 y Multitud de Madrid, el Espai Hartung de Menorca, los espacios neoyorquinos de la VA & B Gallery, la Intar Gallery y el First Women's Bank, y la exposición Libros de Artistas de la Biblioteca Nacional de Madrid, entre otras. Fue miembro fundador del colectivo Familia Lavapíes, que fue incluido en la exposición Desesacuerdos del MACBA de Barcelona en 2005.

En la última etapa de su vida trabajó en la creación de la Fundación Amelia Moreno, el Espacio-Arte El Dorado y los Encuentros de Artistas como apuesta de futuro para su obra, su recuerdo y el arte contemporáneo.

www.eldorado.org.es

Arminda Lafuente

Legazpi, 1962

Profesora de dibujo artístico en la Escuela de Arte "Toledo" desde 1992. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 1985, continúa su formación en la Academia de Arte de Liubliana becada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y en 2010 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Ha sido galardonada en certámenes de pintura entre los que mencionamos los siguientes: XXVIII Premio López Villaseñor, XVI Certamen de Pintura "Casimiro Barragaña", XIX Certamen Cultural Virgen de la Viñas, XXXI Premio de Pintura Emilio Ollero, Jaén, XXVI Certamen de Artes Plásticas de la UNED, XVII Certamen de Pintura Alcázar de San Juan, Certamen de Artes Plásticas y Fotografía 2012 de la Diputación de Alicante.

Su obra forma parte de las siguientes colecciones: Biblioteca Nacional en Madrid, Museo López Villaseñor de Cuidad Real, Museo Municipal de Alcázar de San Juan, Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena de Tomelloso, Colección de Arte Contemporáneo de la UNED, Fundación Municipal de Cultura de Siero, Diputación de Alicante, Diputación de Ciudad Real e Instituto de estudios Giennenses de la Diputación de Jaén.

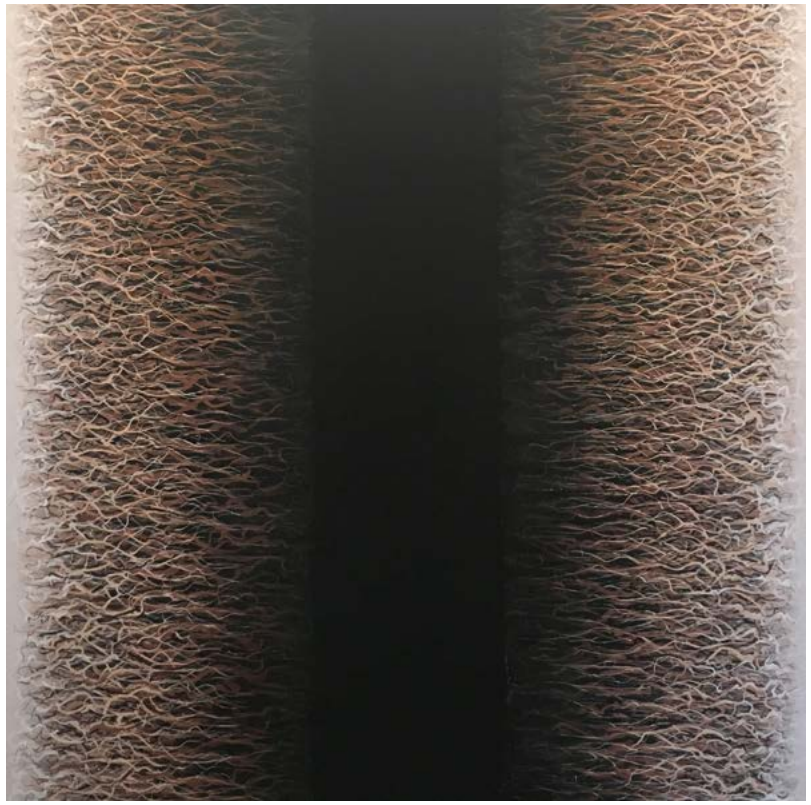
Sobre la obra

Para este Encuentro de Artistas que coincide con el décimo aniversario de la desaparición de Amelia Moreno presento siete pinturas muy conectadas con obras de la artista, con las que compartirán espacio. En todas ellas el grafismo y las franjas horizontales son protagonistas. El título de esta serie es "La suma", en alusión a la importancia de lo mínimo y efímero en universos complejos e infinitos. La suma de átomos en la materia, de individuos en las sociedades, de acciones, de gestos, está presente en el momento de creación.

La acción de pintar tiene mucho que ver con la escritura, renglones escritos una y mil veces, con trazos y colores, línea a línea, describiendo el tiempo, el latido y los momentos vividos. Cada obra presenta una tonalidad dominante, matizada, modificada y enriquecida por infinidad de trazos diversos que tejen nuevas estructuras, al igual que sucede en nuestras sociedades complejas, vibrantes y ricas en matices.

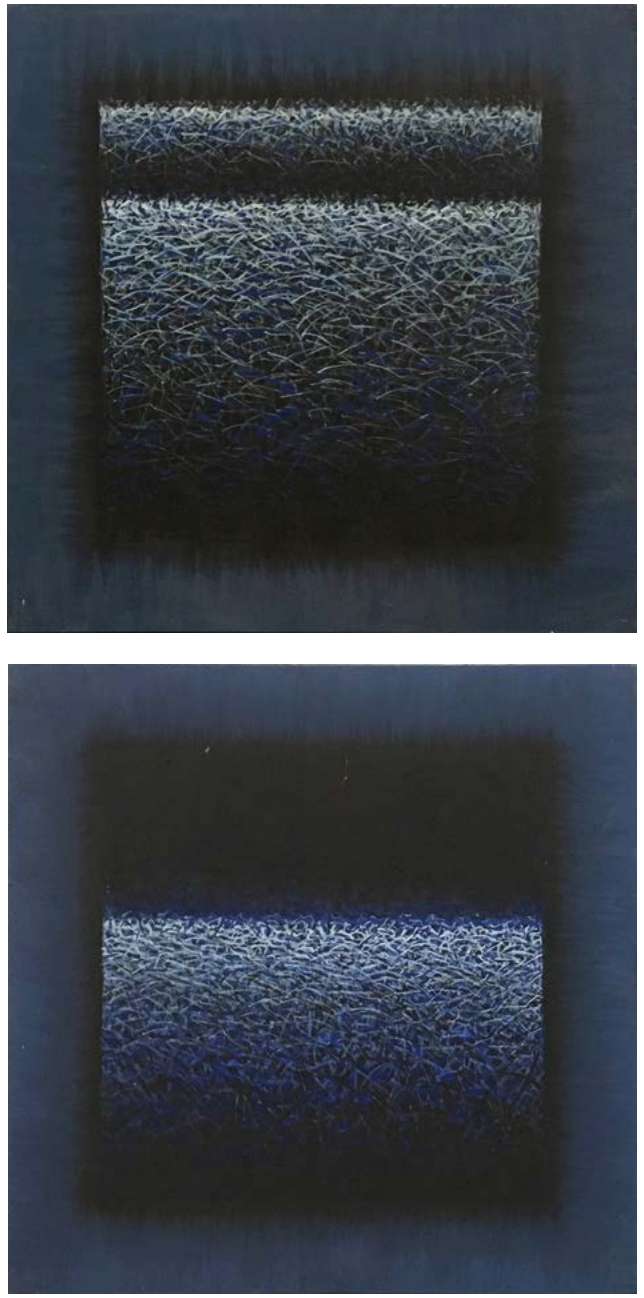
www.armindalafuente.weebly.com

Arminda Lafuente
La suma XXI
2020
146 x 180 cm
Acrílico sobre lienzo



Amelia Moreno
Sin título
2010
150 x 150 cm
Acrílico sobre lienzo

Arminda Lafuente
La suma VIII
2020
130 x 180 cm
Acrílico sobre lienzo



Amelia Moreno

Sin título
1999
40 x 40 cm
Acrílico sobre lienzo

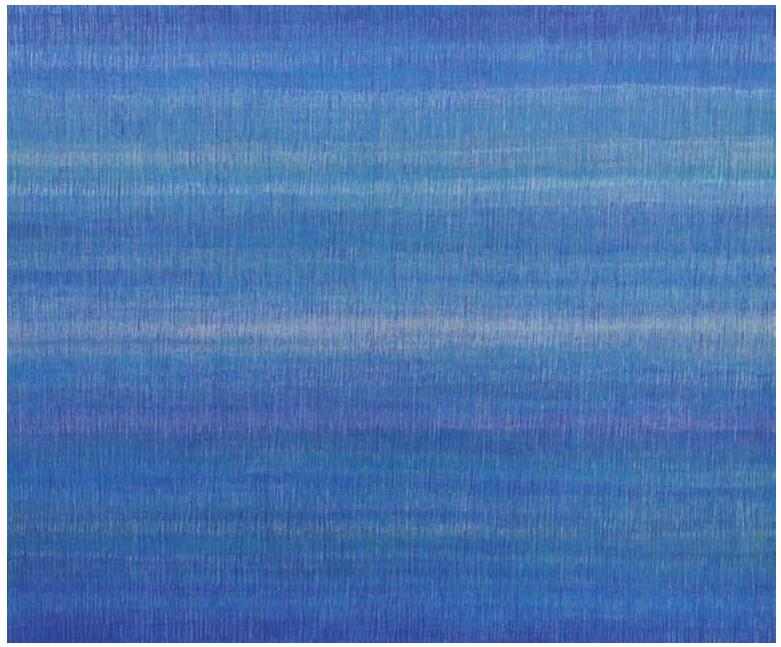
Sin título
1999
40 x 40 cm
Acrílico sobre lienzo

Amelia Moreno
El brazo de Casilda 1
1997
132 x 132 cm
Acrílico sobre lienzo

Sin título
1997
35 x 28 cm
Acrílico sobre lienzo

Sin título
1997
35 x 28 cm
Acrílico sobre lienzo

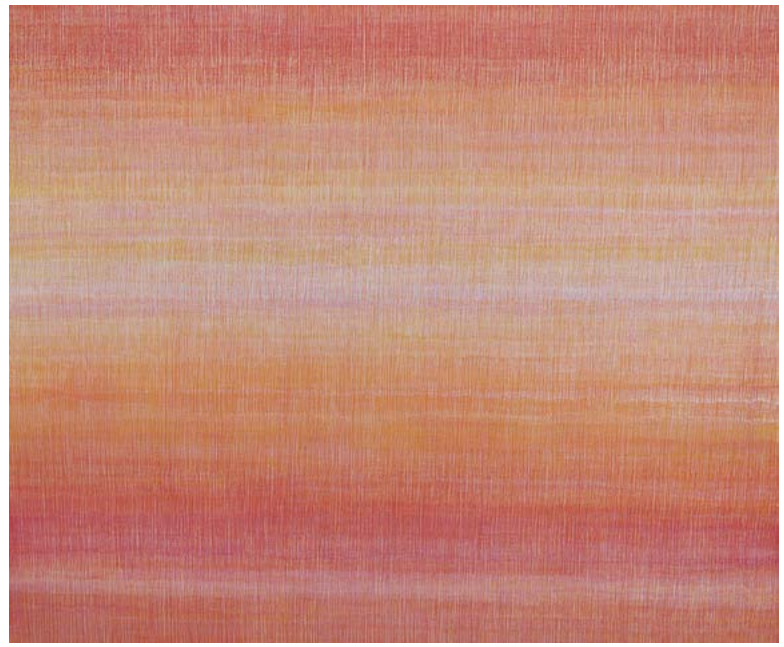
Arminda Lafuente
La suma XXIV
2020
130 x 180 cm
Acrílico sobre lienzo



Arminda Lafuente

La suma nº 1
2020
60 x 73 cm
Acrílico sobre lienzo

La suma nº 2
2020
60 x 73 cm
Acrílico sobre lienzo

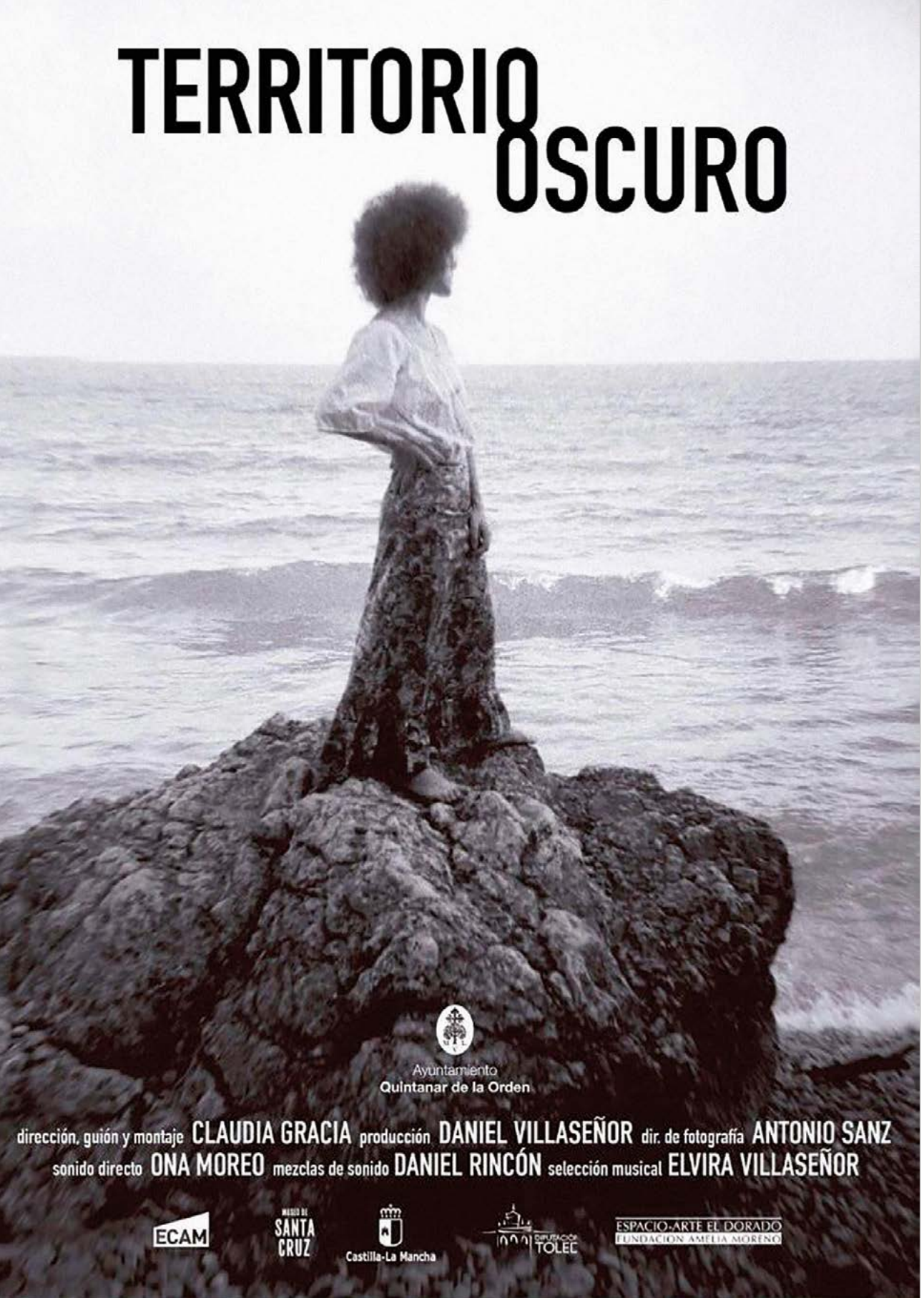


Arminda Lafuente

La suma nº 3
2020
60 x 73 cm
Acrílico sobre lienzo

La suma nº 4
2020
60 x 73 cm
Acrílico sobre lienzo

Actividades / Acciones



Claudia Gracia

Madrid, 1995

Se formó en la ECAM (Escuela de Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) en la especialidad de Cine Documental. En 2015 recibió una beca Erasmus Plus en LUCA School of Arts (Hogeschool Sint-Lukas Brussel) para representar a España en el "Young European Film Forum" en Bruselas. Ha trabajado en DOCMA (Asociación de Cine Documental) y he formado parte del Jurado Joven del Festival 3XDOC y Punto de Vista (Festival Internacional de Cine Documental de Navarra). Realizó una residencia artística en 2020 en St. Petersburg Art Residency (Rusia) en el centro de arte Pushkinskaya-10. Actualmente se encuentra desarrollando el largometraje "Futuro Solar" dentro del Postgrado de Creación en la Elías Querejeta Zine Eskola (Universidad del País Vasco) mientras Imparte clases de cine en el Instituto Cervantes de Bucarest (Rumanía) y en la ECAM. Ha recibido la Beca ACCIONA para cursar el Máster de Artes y Profesiones Artísticas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid dentro de la Escuela SUR que dará comienzo en octubre de 2021 y finalizará en junio de 2023.

Daniel Villaseñor

Toledo, 1996

Productor nacido en Quintanar de la Orden, Castilla-La Mancha. Mientras estudiaba varios cursos de cine en escuelas como la ECAM (Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid) o la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña), cofundó una productora llamada Tuelf Producciones. Tras un año viviendo en Finlandia, empezó sus estudios en Historia del Arte y de forma paralela fundó CO.CINEMA L.T.D (ahora Talkoo Films), una empresa orientada a la creación de contenido digital. Lleva más de 5 años dedicándose a la producción audiovisual. Durante todos estos años, ha producido diversos cortometrajes y ha trabajado en diversas agencias de publicidad produciendo campañas para marcas como Netflix, Sony, MTV, Google, Guía Repsol, Reebok, Adidas, PlayStation, Amazon Prime Video, Pull&Bear, etc. Uno de sus trabajos más conocidos es "La Vieja," una obra dirigida por el conocido YouTuber Rush Smith, que ya cuenta con más de 14 millones de visitas en YouTube. Actualmente trabaja como Jefe de Producción en N00B, una agencia y productora de contenidos digitales que forma parte de la multinacional francesa "Webedia''. De forma paralela a su carrera en la producción, Daniel es uno de los creadores del Meeting de Cine, el evento de cineastas más relevante de España.

Sobre la obra: Territorio Oscuro

Este proyecto documental nace con el propósito de dar visibilidad a la artista manchega Amelia Moreno y su trabajo, una artista plástica adelantada a su tiempo, cuyos pilares fundamentales en su obra fueron la liberación de la mujer y la observación de su paisaje natal, Quintanar de la Orden (Toledo). "Territorio Oscuro" explora la obra de la artista a través del paisaje, de la mano de una mujer con sensibilidad para interpretar, seguir sus huellas mediante pensamientos y textos de la propia artista. Nos abre las puertas de su universo pretendiendo nadar en un proceso onírico, nos invita a valorar el propio entorno natural manchego que la rodeaba y su relevancia como fuente de inspiración. Un canto a su belleza, al valor de la mujer, pero sobretodo a su fuerza poética, todo esto a través de la pintura. Un ensayo fílmico donde se explora el poder del paisaje en su obra. Colores, dimensiones y texturas. El valor del entorno y el valor del cuadro. Inspiración y obra. Castilla - La Mancha y Amelia Moreno.

Clara López Cantos

Tomelloso, 1987

Artista visual. Investiga en torno al lenguaje poético en el medio audiovisual desde hace más de 10 años, es Doctora en Investigación en Arte (UCLM). Actualmente es Profesora titular de audiovisuales en el centro de diseño Gesenco formación; actividad que compatibiliza con proyectos artísticos y de investigación.

Es autora de numerosos videopoemas, que se han proyectado de manera nacional e internacional. En el ámbito del género documental, ha trabajado como editora en "El gran poema de nadie 2002- 2012" (2012) y en "I am you / Soy tú?" (2016). Ha dirigido "Perro, demasiado humano" (2015), un documental que fue seleccionado en festivales nacionales e internacionales. Ha expuesto y participado en ponencias a nivel nacional e internacional.

www.claralcantos.com

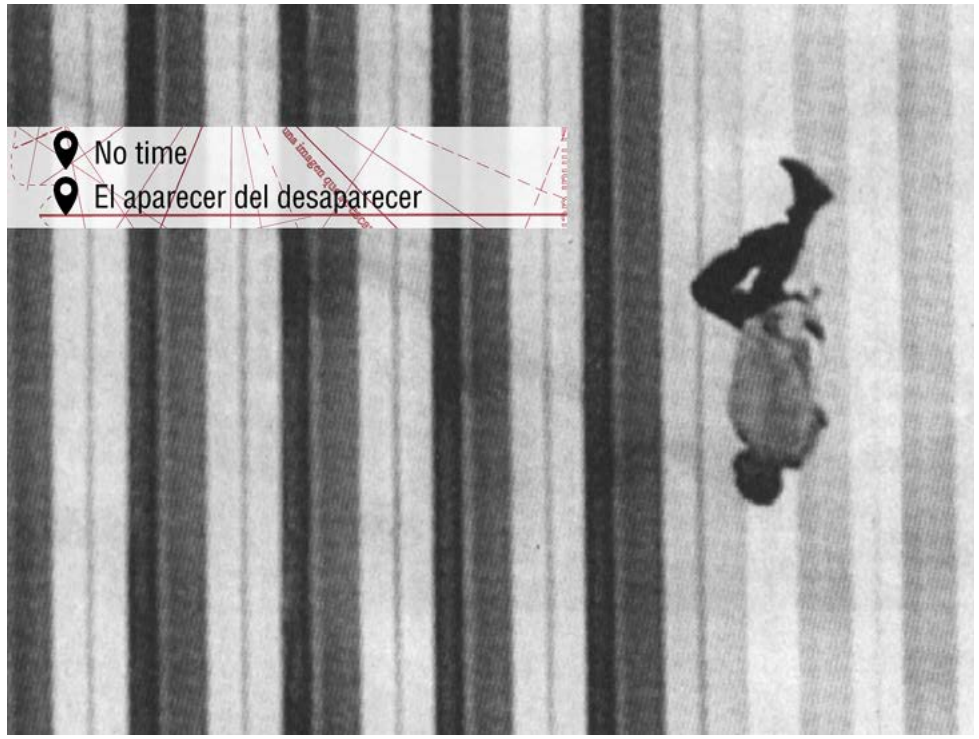
Dionisio Cañas

Tomelloso, 1949

Artista y Poeta. Vivió en Asturias, Linares (Jaén) y diez años en el norte de Francia, donde desarrolló su sensibilidad adolescente. Su necesidad de expresión surge desde niño, sus energías hacia la creación le llevaron hacia la búsqueda del arte. En 1969 conoce a José Olivo, crítico de poesía, y es entonces cuando comienza su trayectoria poética, que llegará a su punto álgido con su asentamiento vital y literario en la ciudad de Nueva York, donde, además, llega a hacerse catedrático de la City University of New York. Miembro fundador de *Estrujenbank*, un colectivo artístico muy relevante en el arte de los años 80-90. En 2005, abandonó la gran metrópolis y también el mundo académico para regresar a La Mancha, a la par que su poesía se expandía hacia la acción y lo visual.

Es autor de multitud de poemarios, ensayos y obras artísticas, que están disponibles en su web:

www.dionisioc.com



Sobre la obra: Las palabras también tienen ojos

HD, 59 min

Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas *es un documental – ensayo, y es el título de este documental y parte de una cita encontrada en el libro* Memorias de un mirón *(2002) de Dionisio Cañas. Es una metáfora, que simboliza la hipótesis de este film, ya que se ha construido desde una base poética que se refiere a un espacio biográfico. Se ha evitado recurrir a una historia lineal tradicional, dando prioridad a la evolución poética del autor para plantear el imaginario poético-visual que se recrea en el film; una obra que profundiza en su mirada, y más concretamente, en la evolución de la expresión de su lenguaje, que nace desde una poesía más formal y con el tiempo, se expande al ámbito artístico.*

Durante la creación de este film, la autora ha realizado un análisis teórico, una investigación sobre la evolución del lenguaje poético dentro del medio audiovisual, de la videopoesía, y escogiendo el formato de documental – ensayo para su ejecución práctica. La parte teórica se puede encontrar en Ruidera, *el repositorio de la UCLM.*

Desde su estreno en 2020, el documental ha participado en diferentes festivales de cine y poesía, destacando: Maldito Festival de Videopoesía (Abycine), Festival de Cine y Televisión de León, Vociferio Festival de Poesía de Valencia, Voix Vives Festival de cine de Toledo y Picknic Festival de Cine Internacional de Santander, entre otros.

Raquel Garzás García-Pliego

Daimiel, 1992

Realiza sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de Aragón bajo la tutela de Miguel Ángel Ortega Chavaldas donde finaliza con las más altas calificaciones contando con Matrículas de Honor en las especialidades de Música de Cámara y el Trabajo de Fin de Grado. En junio de 2017, finaliza un máster de interpretación pianística en el Koninklijk Conservatorium de La Haya, Holanda, guiado por David Kuyken.

Desde el año 2012, ha sido seleccionada por varias orquestas jóvenes, como la Joven Orquesta Nacional de Holanda, la Joven Orquesta Nacional de España y la Gustav Mahler Jugendorchester. Gracias a estas formaciones ha podido interpretar programas de música orquestal, música de cámara y ópera, actuando así en salas de concierto de gran importancia en toda Europa, como son *Het Concertgebouw* de Amsterdam, *Teatro alla Scala* de Milán, *Konzerthaus* de Berlín o *Elbphilarmonie* de Hamburgo. Actualmente colabora con orquestas profesionales como la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Merece una mención especial la intervención como solista en mayo de 2016 junto a la Orquesta de Cámara Andrés Segovia y el Orfeón Donostiarra en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid.

En 2015, obtiene la beca concursada de Juventudes Musicales de Madrid, otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A su vez, en 2016 recibe la beca "Almudena Cano Club Rotary Madrid Velázquez Prado". En noviembre de 2016, fue galardonada con el segundo premio en la 86ª edición del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes Juventudes Musicales de España. En 2017, su proyecto de investigación de Máster 'Transcribing Rachmaninoff's *Variations on a Theme of Corelli* for Orchestral Ensemble' fue premiado por la *European Piano Teachers Association* (EPTA) con el Frans Schreuderprijs.

Víctor Loarces Velasco

Villafranca de los Caballeros, 1992

En 2010 accede al Conservatorio Superior de Música de Aragón en Zaragoza, donde obtendrá su licenciatura en la especialidad de flauta traversa en la clase de los profesores André Cebrián, Antonio Nuez y Fernando Gómez.

En 2017 finaliza sus estudios de Master en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, bajo la tutela de Sebastian Wittiber obteniendo la máxima calificación y mención a "Konzertexman". Simultáneamente ha recibido clases magistrales de los más reconocidos solistas como: Felix Renggli, Silvia Careddu, Jaime Martín, János Bálint, Emily Beynon, Vicens Prats, Álvaro Octavio Díaz, Stephanie Winker, Javier Castiblanque, María Antonia Rodríguez, Miguel Ángel Angulo y Vicent Lucas, entre otros.

A lo largo de estos años ha trabajado intensamente tanto el repertorio sinfónico como el de música de cámara, participando activamente en diferentes formaciones orquestales cómo "Deutsche Philharmonie Bonn", "Russian Chamber Philharmonie St. Petersburg" o la prestigiosa "hr-Symphoniker – Frankfurt Radio Symphony", llevándole a actuar en las salas más reconocidas de Europa como la Alte Oper Frankfurt, Konzerthaus Múnich, Elbphilarmonie de Hamburgo o la Berliner Philharmonie realizando así giras por Alemania, Francia y Argentina. Cabe destacar su colaboración en el proyecto "One day, one life" en coproducción con el distinguido arquitecto Daniel Libeskind y Alte Oper Frankfurt. Además, es miembro del nuevo espectáculo de Yllana producciones, "The Royal Gag Orchestra".

En el plano pedagógico son varios los cursos internacionales que ha realizado, llevándole a interesarse por el aprendizaje de la música desde el ángulo de la educación no formal, como "Voluntarios para mejorar el entendimiento mutuo a través del arte" en Bulgaria o "Juntos por una sociedad inclusiva" en Azerbaiyán, organizados por UE Erasmus +. En la actualidad es profesor de flauta travesera en diferentes instituciones como "Musikschule Offenbach am Main" o "Strothoff International School Rhein Main".

Acompañado por Noni Benegas y Mireia Sentís

Yeison F. García López

Cali (Colombia), 1992

Tras crecer en Madrid (España), se autoidentifica como Afrocolombiano y Afroespañol. Estudió Ciencias Políticas y el Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Innovaciones y aplicaciones, en la Universidad Complutense de Madrid.

En el año 2016, publicó la plaqueta poética "Voces del Impulso", editada por el Centro de Estudios Panafricanos. Y en el 2021 publicó su primer poemario "Derecho de Admisión" editado por La Imprenta. También ha participado en el libro de Mar García "Inapropiados e inapropiables: Conversaciones con artistas africanos y afrodescendientes" (2018); en la publicación colectiva "Devuélvannos el oro: cosmovisiones perversas y acciones anticoloniales" (2018) y en la antología de Álvaro López Fernández, Ángela Martínez Fernández y Raul Molina Gil "Lecturas del Desierto. Antología y entrevistas sobre poesía actual en España. Poetas nacidxs a partir de 1982" (2018).

Ha sido parte de diferentes propuestas comunitarias como: la exposición colectiva: "Todos los tonos de la rabia. Poéticas y políticas antirracistas" expuesta en el año 2018 en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), en la Tertulia Literaria Exiles y en las publicaciones colectivas "Cuando somos el enemigo. Activimos negro en España" (2019) coordinada por Jeffrey Abe Pans y "Brújulas sobre África. Miradas para desaprender la región subsahariana" (2021) coordinada por la asociación Africaye.

Crecer sin tierra

A las que migramos en la niñez
nos toca gravitar en el aire,
ser puente entre varios universos,
reclamar nuestra libertad de pertenencia
a las cosas de las que nos hablaban en casa,
y a otras que han rodeado la mirada.
Hemos crecido en mil mundos,
hablamos diferentes lenguas
para poder comunicarnos desde el limbo.
Tejemos y destensamos la vida
para que nos aguante.
Nuestra identidad está abiertamente
en contra del olvido.

Las cabinas y locutorios fueron nuestra conexión
con aquello que sentíamos cerca,
eran nuestra patria.

En mi casa se escuchó "faltan 5 pa las doce"
siempre.

Cada año alguien nos recuerda que no nacimos aquí,
que nuestra piel no corresponde a su idea.
En algún momento hemos escarbado un agujero
para escondernos y sólo escuchar el latido,
de nuestros corazones de barro.

Olemos a raíces,
nos arraigamos a la justicia,
cultivamos amor
para poder recibir algo de cariño.
En el desplazamiento dulce de nuestros cuerpos,
de aquí de allí,
de allí de acá,
aprendimos a no creer
en la neutralidad.
Me hablo a mi,
a una generación,
a las infancias
con procesos migratorios,
que crecieron sin tierra.

María María Acha-Kutscher
Eduardo Arenillas
Noni Benegas
Dionisio Cañas
José Luis Gallero
Yeison F. García López
Raquel Garzás
Claudia Gracia
Arminda Lafuente
Mercedes Lara
Víctor Loarces
Clara López Cantos
Natalia López de la Oliva Mena
Amelia Moreno
Cristina Ramírez
Suso Sáiz
José Luis Santalla
Mireia Sentís
Antonio Serrano
Manuela Sevilla
Marina Vargas
Eduardo Vega de Seoane
Ana Venceslá
Daniel Villaseñor

Ayuntamiento Quintanar de la Orden
ESPACIO-ARTE EL DORADO
FUNDACION AMELIA MORENO
facultad de bellasartes cuenca
GRUPO RPA
la cochera complejo artístico musical
Finca Antigua
Diputación de Toledo