

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

HOUSEMATES MUPIA / 2023

09.06.2023 / 23.07.2023. SALA CUB
MUSEU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. MUA

UNIVERSITAT D'ALACANT

Amparo Navarro Faure

RECTORA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Catalina Iliescu Gheorghiu

VICERECTORA DE CULTURA, ESPORT I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

HOUSEMATES

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTO E INVESTIGACIÓN EN ARTE. MUPIA. UMH
Ángel Cano Moreno. INANE - César García. Eva Crespo (Xanadú). Ana Jarandilla. Lorena (Kim) Torres. Marta Laviós Baldó. José María Martínez-Abarca Pedreño. Marga Méndez Santos. Elena Morales Carrillo. Sara Navarro. Raquel S. Lorca. Jorge W. Vasco

ORGANITZA / PRODUCEIX / ORGANIZA Y PRODUCE

09.06.2023 / 23.07.2023. Sala Cub
Museu de la Universitat d'Alacant. MUA
Inauguració: 19 h

EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN

DIRECCIÓ DEL MÀSTER / DIRECCIÓN DEL MÁSTER
José Vicente Martín

COMISARIAT / COMISARIADO
María Tinoco

COORDINACIÓ / COORDINACIÓN
Sofía Martín Escrivano. MUA

DISSENY / DISEÑO
David Alpañez Serrano. MUA
Stefano Beltrán Bonella. MUA

PUBLICACIÓ / PUBLICACIÓN

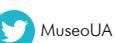
COORDINACIÓ / COORDINACIÓN
Sofía Martín Escrivano. MUA

DISSENY / DISEÑO
Bernabé Gómez Moreno. MUA

TRADUCCIONS / TRADUCCIONES
Servei de Llengües

ISBN: 978-84-125402-6-0

© De l'edició, Museu de la Universitat d'Alacant. MUA
© Dels textos, els autors i autores
© De les imatges, els autors i autores



ORGANITZA / ORGANIZA:

 Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante


MUSEU UNIVERSITAT D'ALACANT

COL·LABORA / COLABORA:



CÍA
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
EN ARTES

DA
DEPARTAMENTO
DE ARTE

MÁSTER EN PROYECTO E
MUPIA
INVESTIGACIÓN EN ARTE

HOUSEMATES MUPIA / 2023

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROYECTO E INVESTIGACIÓN EN
ARTE. MUPIA. UMH

Ángel Cano Moreno. INANE - César García. Eva Crespo (Xanadú). Ana Jarandilla. Lorena (Kim) Torres. Marta Laviós Baldó. José María Martínez-Abarca Pedreño. Marga Méndez Santos. Elena Morales Carrillo. Sara Navarro. Raquel S. Lorca. Jorge W. Vasco

COMISARIAT / COMISARIADO
María Tinoco

09.06.2023 / 23.07.2023. SALA CUB
MUSEU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. MUA



ÁNGEL CANTO MORENO
PAÑUELO - CESAR GARCÍA
SIR CRISTÓBAL VASQUÉZ
INA JAVANILLA
JOSENA KIM TORRES
MARÍA LURDES BALDÓ
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ ABARCA PEDERRO
MARGA MÉNDEZ SANTOS
SEBASTIÁN MORALES CHIRIBILLO
SARA MUÑOZ
RAQUEL S. CORCA
JORGE W. VASCO



HOUSEMATES

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTO E INVESTIGACIÓN EN ARTE. MUPIA. UMH

COMISSARIA: MARÍA TINOCO



ANGEL CANO MORENO
INANE - CESAR GARCIA
EVA CRESPO (XANADÚ)
ANA JARANDILLA
LORENA (KIMI) TORRES
MARTA LAVIÑOS BALDO
JOSE MARIA MARTINEZ-ABARCA PEDREÑO
MARGA MÉNDEZ SANTOS
ELENA MORALES CARRILLO
SARA NAVARRO
RAQUEL S. LORCA
JORGE W. VASCO



HOUSEMATES

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROYECTO E INVESTIGACIÓN EN ARTE. MUPIA. UMH.

COMISARIA: MARÍA TINOCO

HOUSEMATES. ESPAIS COM- PARTITS

HOUSEMATES. ESPAIS COMPARTITS

El Museu Universitari d'Alacant (MUA), en el context de l'exposició «Housemates», es transforma en un pis compartit on els egresats del Màster Universitari en Projecte i Investigació en Art (MUPIA) del Campus d'Altea de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, troben un espai comú per a exhibir les seues obres en un símil de casa compartida. Cada un d'aquests habitarà temporalment una hipòtica estança que genera una interessant convivència artística, on les diferències es funden en una rica i diversa experiència col·lectiva que ens convida a reflexionar sobre la coexistència i les relacions humanes en un món cada vegada més interconnectat, però cada vegada més individualitzat.

La proposta expositiva «Housemates» es presenta com una visita sense un recorregut específic per les estances imaginàries habitades pels diferents companys de pis, i

ens permet endinsar-nos en els espais privats i comuns de la casa. En aquesta visita podrem trobar, en compte dels objectes personals que cada company de pis aportaria a un pis compartit, les obres de cadascun dels autors, portadores de significats, emocions, reflexions, sentiments, vivències i aprenentatges materialitzats a través de diferents discursos i enfocaments artístics, com la instal·lació, la fotografia, el dibuix, l'escultura, el vídeo art o la pintura.

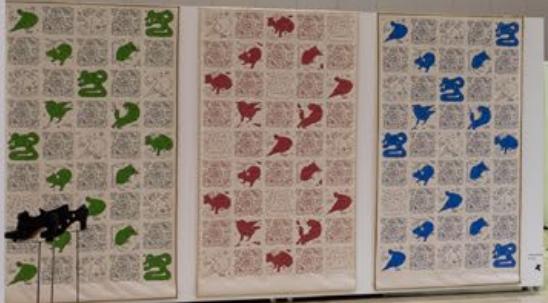
I igual que la vida en un pis compartit, la convivència i la diversitat sovint planteja desafiaments. Ángel Cano Moreno, INANE - César García, Eva Crespo (Xanadú), Ana Jarandilla, Lorena (Kim) Torres, Marta Laviós Baldó, José María Martínez-Abarca Pedreño, Marga Méndez, Elena Morales Carrillo, Sara Navarro, Raquel S. Lorca, Jorge W. Vasco han sabut convertir aquesta convivència i diversitat en una poderosa eina on les experiències compartides, els desacords, els debats i les col·laboracions entre aquests han generat una energia creativa única, que transcendeix les barreres individuals i troba noves maneres de coexistir i crear col·laborativament en un espai comú.

María Tinoco

Comissària de l'exposició
Professora de la Facultat de Belles Arts d'Altea. UMH



Angel Gómez Morante



HOUSEMATES. ESPACIOS COM- PARTIDOS

HOUSEMATES. ESPACIOS COMPARTIDOS

El Museo Universitario de Alicante (MUA), en el contexto de la exposición “Housemates”, se transforma en un piso compartido donde los egresados del Master Universitario en Proyecto e Investigación en Arte (MUPIA) del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández de Elche, encuentran un espacio común para exhibir sus obras en un símil de casa compartida. Cada uno de ellos habitará temporalmente una hipotética estancia generando una interesante convivencia artística, donde las diferencias se funden en una rica y diversa experiencia colectiva que nos invita a reflexionar sobre la coexistencia y las relaciones humanas en un mundo cada vez más interconectado, pero cada vez más individualizado.

La propuesta expositiva “Housemates” se presenta como una visita sin un recorrido específico por las estancias imaginarias habitadas por los diferentes compañeros de piso, y nos permite adentrarnos en los

espacios privados y comunes de la casa. En esa visita podremos encontrar, en lugar de los objetos personales que cada compañero de piso traería consigo a un piso compartido, las obras de cada uno de los autores, portadoras de significados, emociones, reflexiones, sentimientos, vivencias y aprendizajes materializados a través de diferentes discursos y enfoques artísticos, como la instalación, la fotografía, el dibujo, la escultura, el video arte o la pintura.

Y al igual que la vida en un piso compartido, la convivencia y la diversidad a menudo plantea desafíos. Ángel Cano Moreno, INANE - César García, Eva Crespo (Xanadú), Ana Jarandilla, Lorena (Kim) Torres, Marta Laviós Baldó, José María Martínez-Abarca Pedreño, Marga Méndez, Elena Morales Carrillo, Sara Navarro, Denisse Pérez Sesé, Raquel S. Lorca, Jorge W. Vasco, han sabido convertir esa convivencia y diversidad en una poderosa herramienta donde las experiencias compartidas, los desencuentros, los debates, y las colaboraciones entre ellos han generado una energía creativa única, que trasciende las barreras individuales, encontrando nuevas formas de coexistir y crear colaborativamente en un espacio común.

María Tinoco

Comisaria de la exposición
Profesora de la Facultad de Bellas Artes de Altea. UMH



HOUSEMATES. SHARED SPA- CES

HOUSEMATES. SHARED SPACES

For the Housemates exhibition, the University of Alicante Museum has been transformed into a shared flat where graduates of the Miguel Hernández University Master's Degree in Art Projects and Research (MUPIA), delivered on the Altea campus, can show their work. Each of the artists will temporarily live in a hypothetical room; these "housemates" will see how their differences give rise to a rich and diverse collective experience that invites us to reflect on coexistence and human relations in an ever more interconnected world that, nevertheless, becomes more and more individualised.

Visitors of the exhibition will wander through the imaginary rooms the housemates live in, exploring the private and common areas. In a shared flat, we would find the personal belongings of each housemate; here, however, we will discover the works of each of the artists, their meanings, emotions, reflections, feelings, experiences and lessons learned. Different art forms have been employed, such as installation, photography, drawing, sculpture, video art or painting.

Living together in a shared flat is often challenging, but these housemates – Ángel Cano Moreno, INANE - César García, Eva Crespo (Xanadú), Ana Jarandilla, Lorena (Kim) Torres, Marta Laviós Baldó, José María Martínez-Abarca Pedreño, Marga Méndez, Elena Morales Carrillo, Sara Navarro, Raquel S. Lorca and Jorge W. Vasco – have been able to turn that experience, that diversity, into a powerful tool. What they have shared, their disagreements, their debates, their collaboration – these have been the sources of a unique creative energy that goes beyond individual barriers to find new ways of being together and creating collaboratively in a common space.

María Tinoco

Exhibition curator

Professor at the Faculty of Fine Arts of Altea. UMH

ÁNGEL CANO MORE- NO

Statement

A partir d'una acció sonora al campus de la UMH d'Altea, Cano explora les possibilitats narratives oferides per l'entorn. Fent ús de la deriva i el *détournement* afloren conceptes com *límit, normalització, no-llocs o psicogeografia*. Aquests ens parlen d'un espai d'homogeneïtzació, en el qual la identitat es dissipa i on la diferència no té cabuda.

Cada espai o element arquitectònic ressona amb una freqüència pròpia, influint en nosaltres de manera determinant. Aquesta obra naix de la necessitat de fer-los vibrar per a revelar una realitat oculta: el final d'un model educatiu basat en valors humanistes i la finalitat d'aquest model en el present, instrumentalitzada per l'interès econòmic.

Statement

A partir de una acción sonora en el campus de la UMH de Altea, Cano explora las posibilidades narrativas ofrecidas por el entorno. Haciendo uso de la deriva y el *détournement* afloran conceptos como *límite, normalización, no-lugares o psicogeografía*. Éstos nos hablan de un espacio de homogeneización, en el que la identidad se disipa y donde la diferencia no tiene cabida.

Cada espacio o elemento arquitectónico resuena con una frecuencia propia, influyendo en nosotros de forma determinante. Esta obra nace de la necesidad de hacerlos vibrar para revelar una realidad oculta: el final de un modelo educativo basado en valores humanistas y la finalidad de ese modelo en el presente, instrumentalizada por el interés económico.

Statement

The starting point for this project is a sound-based action on the UMH's Altea campus, which allows Ángel Cano to explore the narrative possibilities offered by the environment. The concepts of *dérive* and *détournement* lead to others, like *limit, normalisation, no-places or psychogeography*, which refer to a space of homogenisation, in which our identity is blurred and there is no room for difference.

Every space or architectural element sounds with a frequency of its own that has a decisive impact on us. This work seeks to make them vibrate in order to reveal a hidden reality: the end of an educational model based on humanistic values and the purpose of that model nowadays, at a time in which it has become a tool for those holding economic power.



La fi de l'educació
2 min. 27 seg.
Vídeo

El fin de la educación
2 min. 27 seg.
Vídeo



INANE - CÉSAR GAR- CÍA

Statement

La proposta d'INANE, César García, té l'origen en la *Divina Comèdia* de Dante Alighieri i representa el cercle de la luxúria. Un dels nou que regeixen el pla.

Aquesta peça il·lustra la futilitat de la fe, perquè no hi ha manera de salvar l'ànima, cada acte humà és retret per un déu cruel. D'altra banda, l'artista mostra la idea de l'infern descrit com un viatge personal, un *inner sanctum*, on el condemnat és aquell que sucumbeix i es culpabilitza, mentre que aquell que abraça el seu dimoni interior (pulsions i desitjos) transita a voluntat.

#divina comedia #luju-
ria #fe #infierno #viaje
personal #culpabilidad
#libertad

Statement

La propuesta de INANE, César García, tiene su origen en la *Divina Comedia* de Dante Alighieri y representa el círculo de la luxuria. Uno de los nueve que rigen el plano.

Esta pieza ilustra la futilidad de la fe, pues no hay manera de salvar el alma, cada acto humano es reprochado por un dios cruel. Por otro lado, el artista muestra la idea del infierno mostrado como como un viaje personal, un *inner sanctum*, donde el condenado es aquel que sucumbe y se culpabiliza, mientras que aquel que abraza su demonio interior (pulsiones y deseos) transita a voluntad.

Statement

For this project, INANE (César García) has drawn inspiration from Dante Alighieri's *Divine Comedy*, representing one of the nine circles of hell, that of lust.

The piece shows the futility of faith, as the salvation of the soul is impossible: every human act is rejected by a cruel god. The artist also depicts the idea of hell, understood as a personal journey, an *inner sanctum* in which the damned succumb to guilt, whereas those who embrace their inner demons, their impulses and desires, can wander freely.



X

INANE - César García

Círculo II (Lvjvria)
Tècnica mixta sobre paper
100 x 400 cm

Círculo II (Lvjvria)
Tècnica mixta sobre paper
100 x 400 cm



EVA CRES- PO (XA- NADÚ)

Statement

Sota el nom artístic de Xanadú, l'artista cerca una manera de manifestar la seua identitat i explorar els trastorns mentals des d'una perspectiva creativa. Xanadú representa un lloc imaginari, un espai on pot donar vida a les seues emocions, pensaments, experiències, i explorar els trastorns mentals des d'una perspectiva empoderadora, trencant amb la incomprendsió que els envolta. La paraula clau que encapsula l'esperit de la seua obra és "Wackadoo", la qual es deriva del personatge del Barreter Boig d'Alícia al *País de les Meravelles*. "Wackadoo" es converteix en un punt de partida per a abordar aquests temes, ja que ens convida a qüestionar les normes socials i representa la capacitat de trobar bellesa i autenticitat en les nostres pecularitats, recordant-nos que no estem sols en les nostres experiències.

#emociones #pensamientos
#Sombrereroloco #trastornos
#belleza #experiencias

Statement

Bajo el nombre artístico de Xanadú, la artista busca una forma de manifestar su identidad y explorar los trastornos mentales desde una perspectiva creativa. Xanadú representa un lugar imaginario, un espacio donde puede dar vida a sus emociones, pensamientos, experiencias, y explorar los trastornos mentales desde una perspectiva empoderadora, rompiendo con la incomprendión que los rodea. La palabra clave que encapsula el espíritu de su obra es "Wackadoo", la cual se deriva del personaje del Sombrerero Loco de Alicia en el País de las Maravillas. "Wackadoo" se convierte en un punto de partida para abordar estos temas, ya que nos invita a cuestionar las normas sociales, representando la capacidad de encontrar belleza y autenticidad en nuestras peculiaridades, recordándonos que no estamos solos en nuestras experiencias.

Statement

Under the artistic name of Xanadú, looks for a way of revealing her identity and exploring mental disorders from a creative perspective. Xanadú represents an imaginary place, a space where she can bring her emotions, thoughts and experiences to life; at the same time, she adopts an empowering approach to analyse mental disorders, which are, in general, poorly understood. The key word that encapsulates the spirit of her work is "Wackadoo", which derives from *Alice in Wonderland's Mad Hatter*. "Wackadoo" becomes a starting point to address these issues, as it invites us to question social norms and find beauty and authenticity in our peculiarities, reminding us that we are not alone in our experiences.



Diary of a Wackadoo
Tècnica mixta sobre cartró
60 x 121,5 cm
67 x 97 cm

Diary of a Wackadoo
Tècnica mixta sobre cartón
60 x 121,5 cm
67 x 97 cm

Rechazo la idea de limitaciones impuestas por otros.
Quiero que se reconozcan mis habilidades y me brinde
oportunidades para crecer, ignorando mi potencial
más allá de las expectativas tradicionales.

No estoy dispuesta a ser silenciado con medicamentos que
apagan mi esencia. Exijo una sociedad que valore mi sed
de conocimiento y me brinde herramientas para canalizarla
de manera constructiva.

El sistema educativo no está preparado para lidiar con
la neurodiversidad.
Los que no encajan en el molde nos vemos
marginados, pero aprendo que mi potencial no se mide
por las notas.

No necesito ser "normal" para tener otras
márgenes y otras habilidades únicas son valiosas
que pueden enriquecer mi vida y la de los demás.

QUIERO ME APALIDEZ
ME PINTEN AL CINE
SABER MÁS

TIEMPO DE RELAJA
DÍA, NOCHE, DÍA, NOCHE

LEERES... SIN
MOTIVO... ESTARTE
TRASPIRANTE

TIEMPO DE APALIDEZ
DÍA, NOCHE, DÍA, NOCHE

QUIERO ME APALIDEZ
ME PINTEN AL CINE
SABER MÁS

El TDAH no es una
enfermedad, es una forma
diferente de experimentar
el mundo que debieramos
celebrar en lugar de
estigmatizar.



Me obligan a sentarme solo, mirando a una
pared, para no distraer a los demás.
Las etiquetas y los castigos solo me hacen
sentir más perdido e incomprendido.

QUIERO ME APALIDEZ
ME PINTEN AL CINE
SABER MÁS

QUIERO ME APALIDEZ
ME PINTEN AL CINE
SABER MÁS

TIEMPO DE RELAJA
DÍA, NOCHE, DÍA, NOCHE

QUIERO ME APALIDEZ
ME PINTEN AL CINE
SABER MÁS

QUIERO ME APALIDEZ
ME PINTEN AL CINE
SABER MÁS

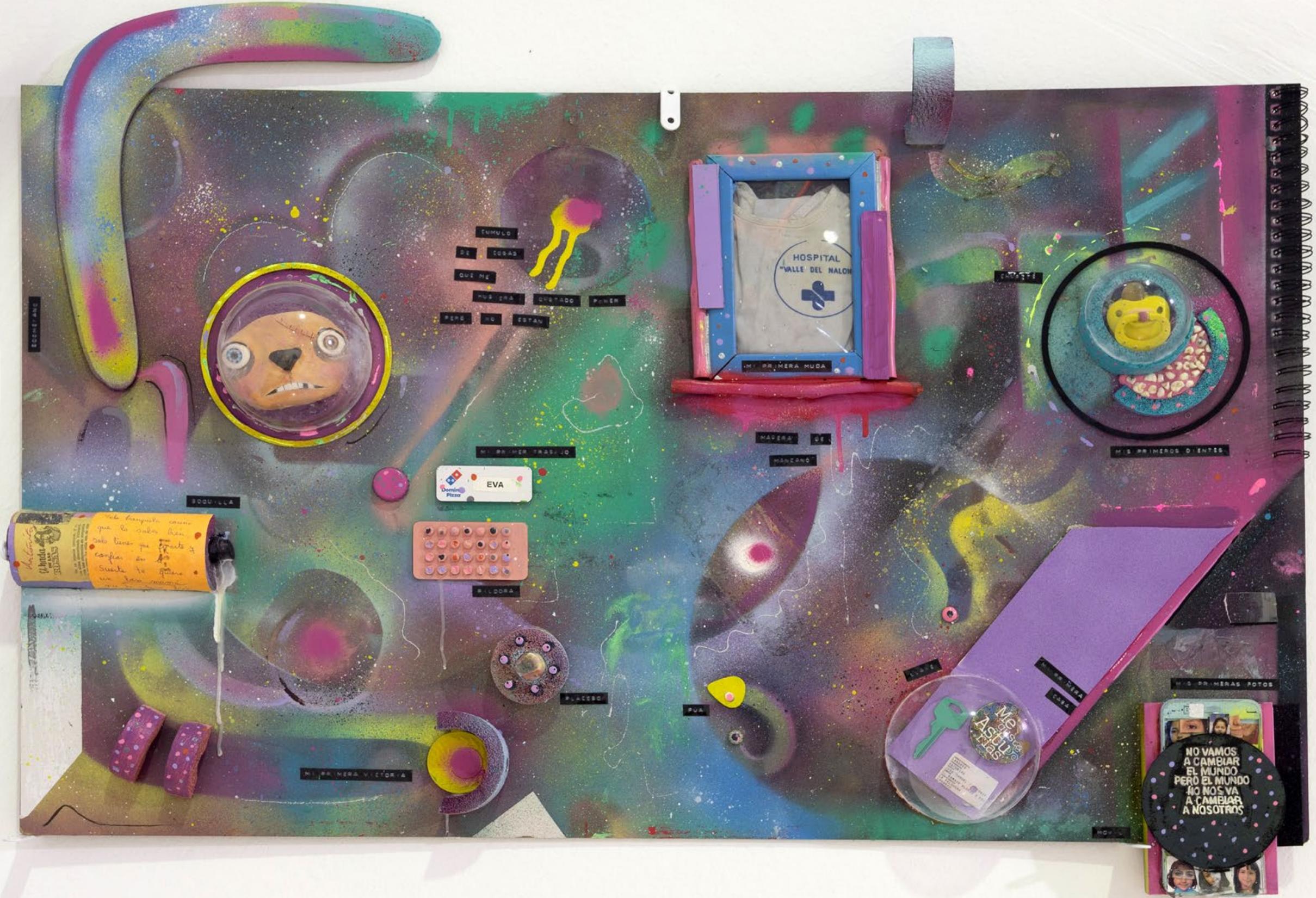
LA HIPERACTIVIDAD NO ES UN DEFECTO, SINO UN
SUPERPODER QUE DEBEMOS APRENDER A
MANEJAR DE FORMA PRODUCTIVA

No soy un terremoto, soy una
fuerza de la naturaleza que no puede
ser contenida por las restricciones
arbitrarias de la sociedad.

TIEMPO DE RELAJA
DÍA, NOCHE, DÍA, NOCHE

Una pastilla potencia mi concentración, a costa de
tener que contemplar a los demás vivir sus vidas
mientras yo permanezco inmóvil como un mero
espectador.

La sociedad confunde
la creatividad con inconformismo,
la curiosidad con impertinencia
y la inquietud con aburrido.



ANA JARAN- DILLA

Statement

La instal·lació sonora d'Ana Jarandilla és una síntesi biogràfica que transcorre durant els quatre anys de la seua carrera universitària, concretament sobre un amor sàfic ocult. En l'obra, l'artista experimenta amb porcellana, com a mitjà per a representar la fragilitat i el fet de voler passar desapercebuda, al mateix temps és com un crit que llança a l'aire, allò que ha hagut de mantenir-se en secret.

#l'instalación #biografía
#amorsáfico #porcelana
#grito #secreto

Statement

La instalación sonora de Ana Jarandilla es una síntesis biográfica que transcurre durante los cuatro años de su carrera universitaria, concretamente sobre un amor sáfico oculto. En ella, la artista experimenta con porcelana, como medio para representar la fragilidad y el hecho de querer pasar desapercibida, al mismo tiempo es como un grito que lanza al aire, aquello que ha tenido que mantenerse en secreto.

Statement

In this sound-based installation, Ana Jarandilla has summed up her life during the four years of her degree, focusing on a hidden sapphic love. In her work, the artist experiments with porcelain as a medium for representing fragility and the desire of going unnoticed; at the same time, she wishes to shout out what she had to keep secret.





Entre el miracle i el desastre és on vivim
Porcellana. Fotografia sobre paper
Mesures variables

Entre el miracle i el desastre és on vivim
Porcelana. Fotografía sobre papel
Medidas variables









LO- RENA (KIM) TO- RRES

Statement

El tapís usat a les cases riques del segle XX, ha sigut la referència usada per l'artista per a mostrar la dicotomia entre el que és visible o invisible que podem trobem en les llars. El tapís que cobreix tota una paret està brodat amb motius de rates, de manera que queden a la vista de l'espectador, però que, al mateix temps, passen desapercebudes, fent latent aquesta dicotomia entre el allò que es veu i allò que no.

La base conceptual d'*Alimanyes* és la utilització d'objectes quotidians d'un llar tractats de manera que puguen arribar a ser angoixants, violents o perturbadors per a l'espectador, però alhora, puguen passar desapercebuts.

#objetoscotidianos #tapiz
#burguesia #pared #ojos #ratas
#invasión #casa

Statement

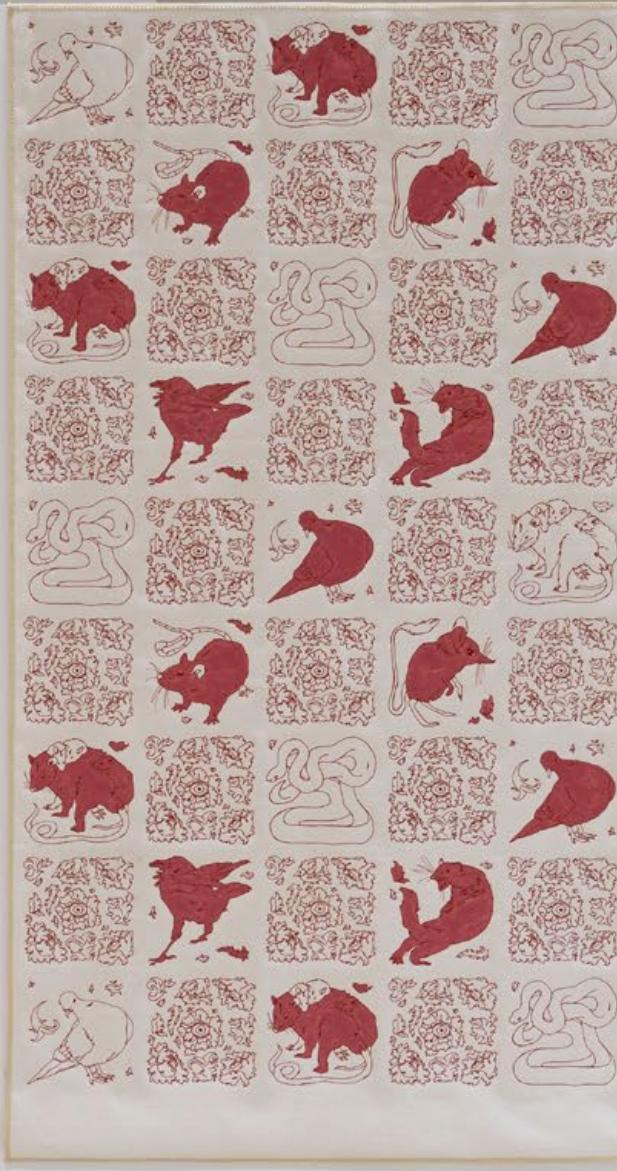
El tapiz usado en las casas pudientes del siglo XX, ha sido la referencia usada por la artista para mostrar la dicotomía entre lo visible y lo invisible que podemos encontramos en los hogares. El tapiz que cubre toda una pared está bordado con motivos de ratas, de forma que quedan a la vista del espectador, pero que, al mismo tiempo, pueden pasar desapercibidas, haciendo latente esa dicotomía entre lo visible y lo invisible.

La base conceptual de *Alimañas* es la utilización de objetos cotidianos de un hogar tratados de forma que puedan llegar a ser angustiosos, violentos o perturbadores, para el espectador, pero a la vez, pueden llegar a pasar desapercibidos.

Statement

The artist has created a series of tapestries, like those that used to be displayed in wealthy houses in the 20th century, to shed light on the following dichotomy: that, when we are at home, there are some elements we can see and others that remain invisible. The tapestry occupying an entire wall has embroidered motifs of rats: despite being in plain sight, they can go unnoticed, thus reflecting the dichotomy between visible and invisible.

Alimañas (meaning “vermin”) is conceptually based on elements we could find at home, shown in such a way that the viewer can either perceive them as distressing, violent or disturbing – or, on the contrary, not even realise that they were there.



Lorena (Kim)
Torres

Alimanyes

Fil sobre tela

220 x 300 cm cada una

Alimañas

Hilo sobre tela

220 x 300 cm cada una



MARTA LAVIÓS BALDÓ

Statement

Arran d'una sèrie de somnis relacionats amb la figura de la Lloba negra com el seu *alter ego* o *doble*, Laviós mostra una interpretació del seu inconscient a través d'una sala fosca la finalitat de la qual és crear un espai postapocalíptic d'ensomni i paranoia que altere la percepció de la realitat de l'espectador, generant el dubte de si segueix dins del seu inconscient, és a dir, el món dels somnis, o en la realitat, generant un discurs en què la tecnologia i la naturalesa es troben en un conflicte constant.

#sueño #realidad #oscuridad
#espacioapocalíptico #naturaleza #tecnología

Statement

A raíz de una serie de sueños relacionados con la figura de la Loba negra como su *alter ego* o *doble*, Laviós muestra una interpretación de su inconsciente, a través de una sala oscura cuya finalidad es la de crear un espacio post apocalíptico de ensoñación y paranoia que altere la percepción de la realidad del espectador, generando la duda de si sigue dentro de su inconsciente, es decir, el mundo de los sueños, o en la realidad, generando un discurso en el que la tecnología y la naturaleza se encuentran en un conflicto constante.

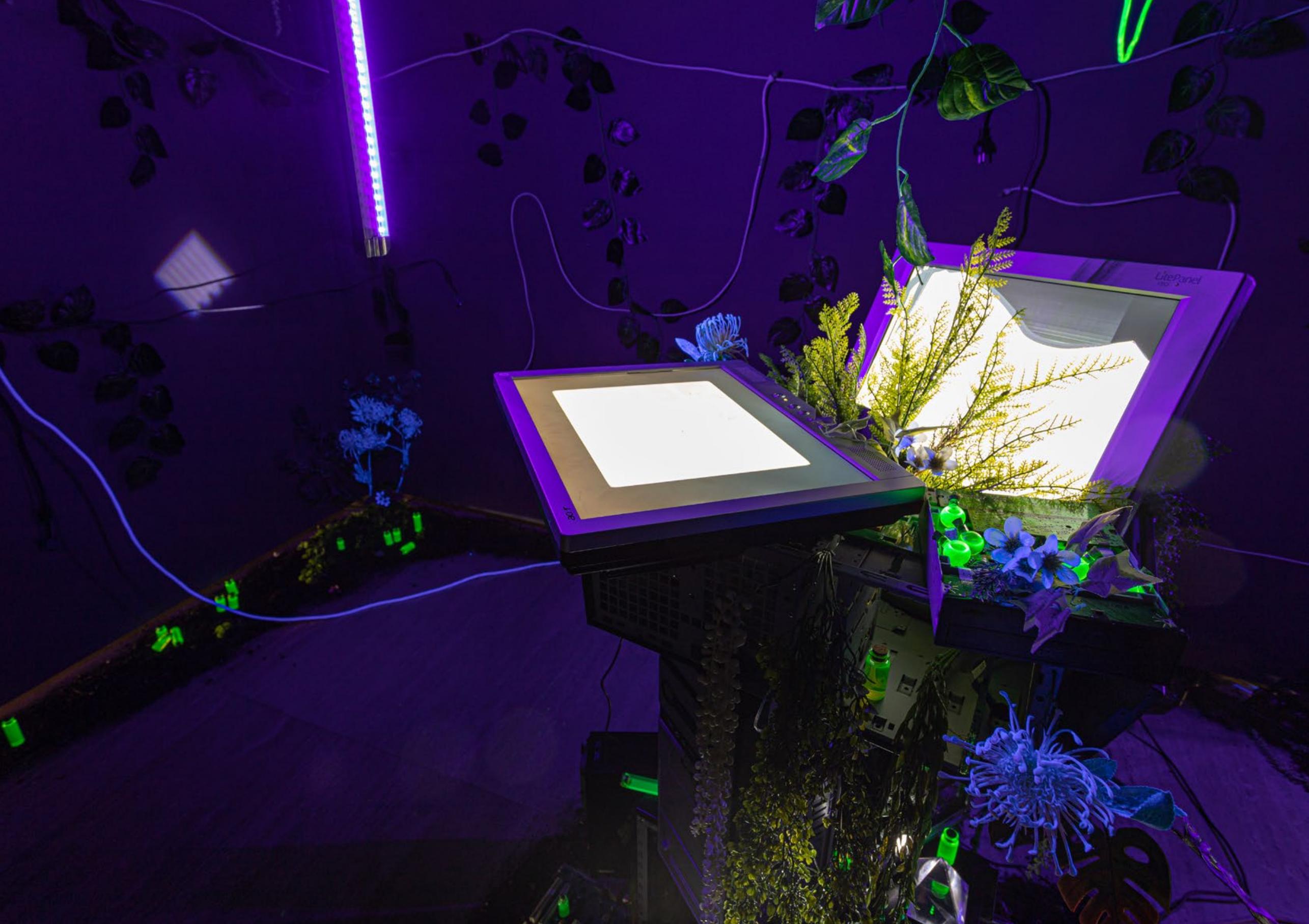
Statement

In trying to understand a series of dreams about a black she-wolf (which can be seen as the artist's *alter ego* or *double*), Laviós has come up with an interpretation of her unconscious: a dark room that offers a postapocalyptic space of dreams and paranoia, altering our perception of reality – we wonder if we are still in our unconscious, i.e. in the world of dreams, or if, on the contrary, we have woken up to reality. The artist proposes a discourse in which technology and nature are in constant conflict.



*Phantasticum Lykánthropos: l'inconscient
d'una ombra en flames*
instal·lació
Mesures variables

*Phantasticum Lykánthropos: El
inconsciente de una sombra en llamas*
Instalación
Medidas variables







JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ-ABARCA PEDREÑO

Statement

L'escultura de José María Martínez-Abarca busca explorar i experimentar a través de la combinació de diferents elements com la tècnica del grafiti, la representació en pla de l'arquitectura i l'ús de la llum, cercant una experiència reflexiva en l'espectador. Cada estructura de grafiti està dissenyada per a representar una peça d'art urbà real, situada en un pla capaç de crear una composició arquitectònica tridimensional; aquest és un element fonamental de l'obra.

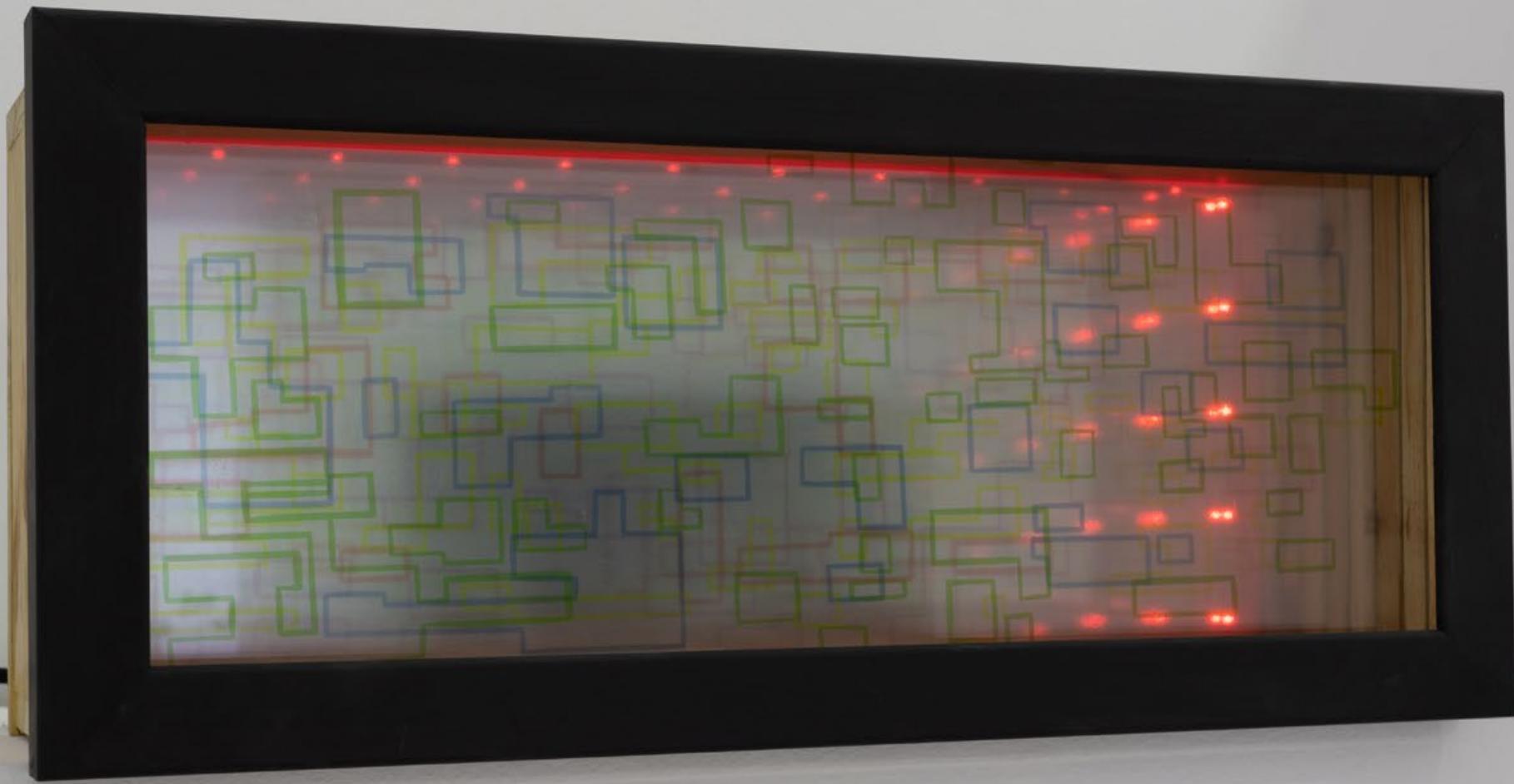
#escultura #graffiti #arquitectura #plano #luz
#dimensión #led

Statement

La escultura de José María Martínez-Abarca, busca explorar y experimentar a través de la combinación de diferentes elementos como la técnica del grafiti, la representación en plano de la arquitectura y el uso de la luz, buscando una experiencia reflexiva en el espectador. Cada estructura de grafiti está diseñada para representar una pieza de arte urbano real, ubicada en un plano capaz de crear una composición arquitectónica tridimensional, siendo este elemento fundamental de la obra.

Statement

This sculpture by José María Martínez-Abarca engages in exploration and experimentation by combining multiple elements, such as graffiti, plane representations of architectural works and the use of light, encouraging viewers to reflect on what they see. Each piece of graffiti is designed to represent a real work of urban art, located in a plane that can generate a 3D architectural composition – which is essential to the project.





Untitled

75 x 33 x 36 cm

MARGA MÉNDEZ SANTOS

Statement

Hi ha dos conceptes que prevalen al llarg de l'obra artística de Marga Méndez: "som parts d'un tot", com l'ona és la mar que, encara que adquirisca multitud de formes diferents, continua sent la mateixa aigua, i "del canvi", res no roman, però sempre hi ha una essència que ho relaciona tot. En el seu discurs, l'artista utilitzà algunes metàfores del canvi i la transformació en la naturalesa: l'observació de les formes en els moviments de l'aigua, del vent, la terra i de les plantes, materialitzant-los a través de diferents tècniques com la ceràmica, el formigó, el paper i la pedra.

#escultura #movimiento #agua #instante #mar #alabastro #color

Statement

Hay dos conceptos que prevalecen a lo largo de la obra artística de Marga Méndez: "somos partes de un todo", como la ola es el mar que, aunque adquiera multitud de formas diferentes, sigue siendo la misma agua, y "el cambio", nada permanece, pero siempre hay una esencia que lo relaciona todo. En su discurso, la artista utiliza como metáforas del cambio y transformación en la naturaleza: la observación de las formas en los movimientos del agua, del viento, la tierra y de las plantas, materializándolos a través de diferentes técnicas como la cerámica, el hormigón, el papel y la piedra.

Statement

Throughout Marga Méndez's artistic career, her work has revolved around two central concepts: first, the fact that we are parts of a whole, like the waves of the sea, which take on multiple forms but are still the same water; second, the concept of change: nothing remains, but there is always an essence that connects everything together. In her discourse, the artist uses a variety of metaphors for change and transformation in nature: the observation of shapes in the movements of water, wind, earth and plants, which she then reproduces in different materials, such as ceramic, concrete, paper and stone.

Grup
Alabastre
Diverses mesures

Grupo
Alabastro
Varias medidas



ELENA MORA- LES CA- RRILLO

Statement

Per tal d'explorar vies de representació alternatives a les proposades pel retrat segons la tradició pictòrica, l'artista presenta una proposta personal formada per quatre peces.

L'escultura que té per títol *Vestit d'Elena* és un autoretrat imitant la figura de la persona representada a escala, que mostra un cos natural, fora del cànon, però de forma no forçada. L'escultura s'acompanya de tres il·lustracions digitals que ens mostren escenes quotidianes, intentant simular uns 'hàbitats', situant el subjecte en el seu entorn a manera d'estudi, en un intent de donar a conèixer millor els retratats, encara que de manera subtil.

Statement

En orden de explorar vías de representación alternativas a las propuestas por el retrato según la tradición pictórica, la artista presenta una propuesta personal formada por cuatro piezas.

La escultura que lleva por título el *Traje de Elena*, es un autorretrato imitando la figura de la persona representada a escala, mostrando un cuerpo natural, fuera del canon, pero de forma no forzada. La escultura se acompaña de tres ilustraciones digitales que nos muestran escenas cotidianas, intentando simular unos 'hábitats', ubicando al sujeto en su entorno a modo de estudio, en un intento de dar a conocer mejor a los retratados, aunque de forma sutil.

Statement

In order to explore forms of representation that offer an alternative to traditional portrait painting, the artist presents a personal project consisting of four pieces.

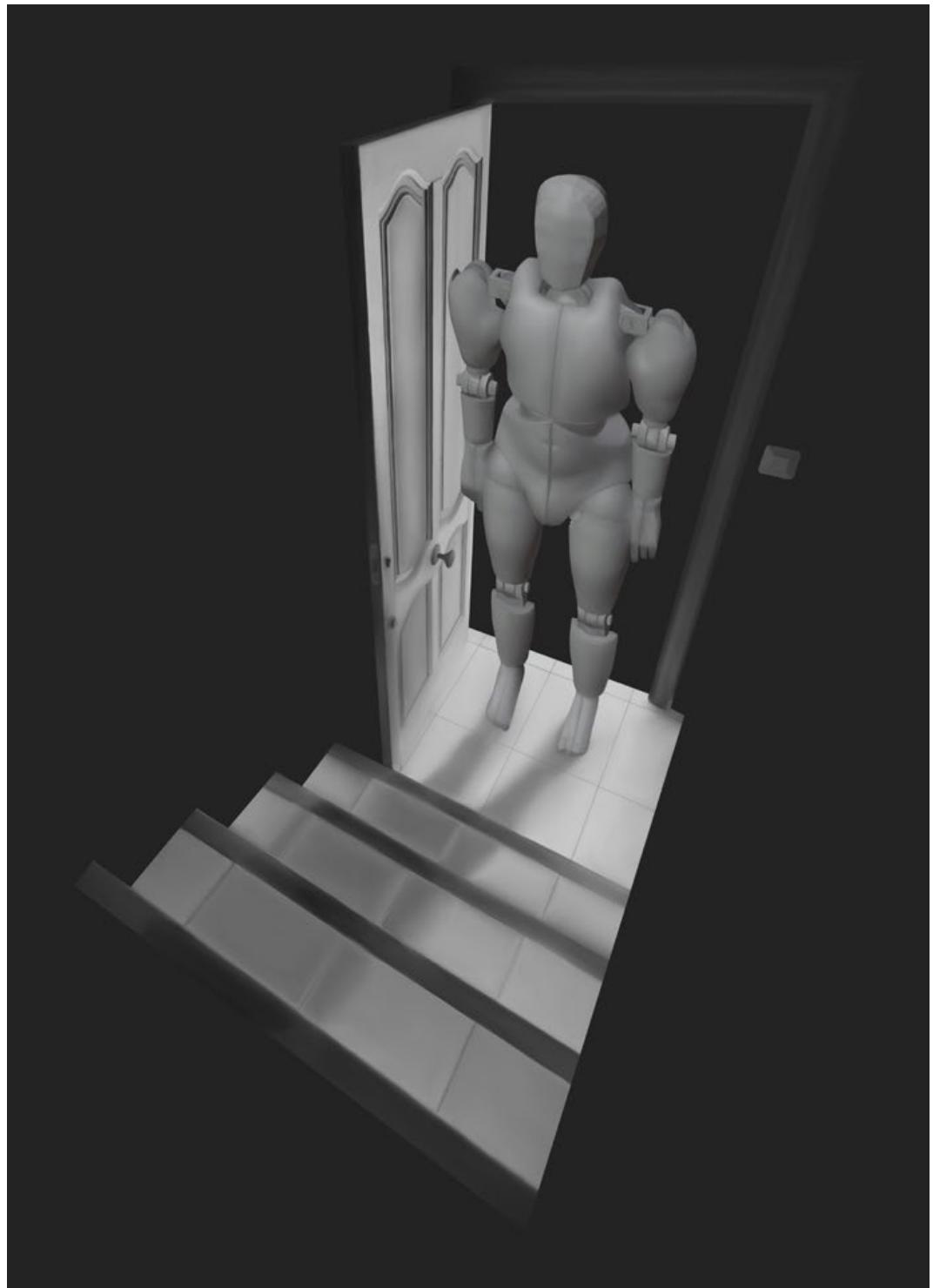
The sculpture, titled *Traje de Elena* ("Elena's costume"), is a self-portrait imitating the figure of a person, represented to scale. It shows – not in a forced way, however – a natural body that does not conform to beauty standards. The sculpture is accompanied by three digital illustrations that depict everyday scenes, intended to represent 'habitats'. These pieces could be described as artistic studies in which those portrayed are seen in their environment – a subtle device allowing viewers to know more about these characters.

#retrato alternativo #ilustración #digital #fueradelcanon #cuerponatural



X

Elena Morales Carrillo

***Sin título***

Fotomuntatge i il·lustració digital
29,7 x 42 cm

Sin título

Fotomontaje e ilustración digital
29,7 x 42 cm

***Vestit d'Elena***

Disseny i impressió 3D en PLA
30 x 30 cm aprox.

Traje de Elena

Diseño e impresión 3D en PLA
30 x 30 cm aprox.



Sin título

Fotomuntatge i il·lustració digital
29,7 x 42 cm

Sin título

Fotomontaje e ilustración digital
29,7 x 42 cm



Sin título

Fotomuntatge i il·lustració digital
29,7 x 42 cm

Sin título

Fotomontaje e ilustración digital
29,7 x 42 cm



SARA NAVA- RRO

#instalación #reloj
#tiempo #producción
#calzado #componentes
#proceso

Statement

L'artista situa les estructures de ferro de forma circular creant l'efecte d'un rellotge del temps virtual, que condensa tot el procés de producció del calçat. En el centre, els 64 components desestructurats d'una peça de calçat, mostrats de manera individual. Aquest bloc central queda delimitat per un cercle menor, marcat pels encunys de les peces fonamentals de fabricació: punteres, talons, taloneres, folres, etc. No existeixen parets laterals, la instal·lació s'acompanya d'una vídeoprojecció que mostra tota la història visual i sonora del procés de producció del calçat i les màquines.

Statement

La artista sitúa las estructuras de hierro de forma circular creando el efecto de un reloj del tiempo virtual, que condensa todo el proceso de producción del calzado. En el centro, los 64 componentes desestructurados de una pieza de calzado, mostrados de forma individual. Este bloque central queda delimitado por un círculo menor, marcado por los troqueles de las piezas fundamentales de fabricación: punteras, talones, talonetas, forros, etc. No existen paredes laterales, la instalación se acompaña de una video proyección que muestra toda la historia visual y sonora del proceso de producción del calzado y las máquinas.

Statement

By arranging her iron structures in a circle, the artist creates the effect of a clock that measures virtual time and condenses the footwear manufacturing process. At the centre, we see the 64 unstructured components of a piece of footwear, shown individually. This central set of elements is surrounded by a small circle formed by the dies of essential footwear parts: toes, heels, pads, lining, etc. There are no side walls. In addition to the installation, a video shows the images and sounds involved in the manufacturing process of the footwear and the machines.



Last: lost: time

Instal·ació. Sabates, diversos materials i vídeo
300 x 300 cm

Last: lost: time

Instalación. Zapatos, materiales diversos y vídeo
300 x 300 cm

Sara Navarro





RAQUEL S. LOR- CA

Statement

Raquel S. Lorca presenta una instal·ació que és una reflexió sobre els nostres rols com a homes i dones en la societat en què vivim i sobre la quantitat d'estereotips i prejudicis que tenim sense ser-ne conscients. El seu discurs gira entorn de la discriminació sistèmica o estructural, a través d'objectes quotidians als quals donem nous significants i significats amb diferents tècniques com poden ser el gravat, l'escultura i el tèxtil.

#reflexión #estereotipos
#discriminación #hombre
#mujer #significantes #sig-
nificado

Statement

Raquel S. Lorca presenta una instalación que es una reflexión sobre nuestros roles como hombres y mujeres en la sociedad en la que vivimos y sobre la cantidad de estereotipos y prejuicios que tenemos sin ser conscientes de ello. Su discurso gira en torno a la discriminación sistemática o estructural, a través de objetos cotidianos a los que les damos nuevos significantes y significados con diferentes técnicas como pueden ser el grabado, la escultura y el textil.

Statement

Raquel S. Lorca's installation reflects on our roles as men and women in society, as well as on the many stereotypes and prejudices we have, even if we are not aware of them. Her discourse is concerned with systemic or structural discrimination; she explores these issues by associating them with new signifiers and meanings. The techniques employed include engraving, sculpture and textile art.





EL COLOR DEL CRISTALL AMB QUÈ ES MIRA
(*altres maneres d'utilitzar ulleres*)
Tècnica mixta. Gravat sobre paper
Mesures variables

EL COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA
(*otras maneras de utilizar gafas*)
Técnica mixta. Grabado sobre papel
Medidas variables



COLADOR. n. m. s. Utensilio de cocina con tela metálica que sirve para que traspase todo lo que deseas.



CUCHARA. n. f. s. Utensilio para alimentar a tu familia, después de haberles preparado la comida durante horas.



JARRA. n. s. f. Recipiente que puede contener bebidas o se puede utilizar de adorno, de ahí su uso para el buen manejo.



MORTERO. n. m. s. Utensilio de cocina que sirve para machacar, especialmente a la mujer.



CUCHILLO. n. m. s. Utensilio para cortar que consiste en una hoja curva, afilada y puntiaguda. Puede ser peligroso.



EXPRIMIDOR. n. m. s. Utensilio de cocina para exprimirlos y recoger nuestro jugo.



SACACORCHOS. n. m. pl. Instrumento metálico que se siña en una pieza larga terminada en punta utilizada para quitar tapones o dañarlos.



TAZA. n. f. s. Recipiente que sirve para beber líquidos, en especial leche materna, nunciencia de fórmula.



TETERA. s. f. Recipiente aserrinado provisto de una boca silenciosa y de un mango para controlarla, que sirve para preparar té y servirlo.



TIJERAS. n. f. pl. Instrumento para cortar, en especial sueños o aspiraciones, que consiste en dos hojas metálicas con filo que te dejarán destrozada.





JORGE W. VAS- CO

Statement

Durant més de dues dècades, Jorge W. Vasco ha dedicat el seu temps a recopilar i preservar llibretes d'anotacions diàries, agendes, blocs, quaderns i fulles soltes sense cap pretensió artística. En aquestes modestes peces es troba plasmada una part important de la seua biografia en forma de fragments. Aquests fulls han sigut fidels companys en la seua vida, de constants viatges i experiències a través dels Estats Units, Colòmbia, Xile i altres llocs.

En *Arqueologia del meu arxiu personal*, Jorge ha seleccionat i catalogat el seu arxiu personal, ressaltant el pas del temps i la importància de la memòria, atorgant valor a les imatges desgastades pel transcurs dels anys. La intenció de l'artista ha sigut unir aquests conceptes en una instal·lació, amb la intenció de generar un relat significatiu en l'espectador.

#tiempo #archivopersonal
#libretas #recopilar #seleccio-
nar #catalogar#memoria
#relato

Statement

Durante más de dos décadas, Jorge W. Vasco ha dedicado su tiempo a recopilar y preservar libretas de anotaciones diarias, agendas, blocs, cuadernos y hojas sueltas sin ninguna pretensión artística. En estas modestas piezas se encuentra plasmada una parte importante de su biografía en forma de fragmentos. Estas hojas han sido fieles compañeras en su vida, de constantes viajes y experiencias a través de Estados Unidos, Colombia, Chile y otros lugares.

En *Arqueología de mi archivo personal*, Jorge ha seleccionado y catalogado su archivo personal, resaltando el paso del tiempo y la importancia de la memoria, otorgando valor a las imágenes desgastadas por el transcurso de los años. La intención del artista ha sido unir estos conceptos en una instalación, con la intención de generar un relato significativo en el espectador.

Statement

For more than two decades, Jorge W. Vasco has compiled and kept notebooks, appointment books or sheets of paper in which he recorded his everyday thoughts. While he did not do this with an artistic purpose in mind, these modest pieces have captured an important part of his biography in the form of fragments – they have accompanied him throughout his life, on his journeys and experiences across the United States, Colombia, Chile and other places.

In *Arqueología de mi archivo personal*, Jorge has selected and catalogued multiple pieces to create his personal archive, placing emphasis on the passage of time and the importance of memory, attaching value to images that have faded over the years. The artist sought to combine these concepts in an installation and weave a narrative that is relevant to the viewer.



Arqueologia del meu arxiu personal
Tècnica mixta i paper
Mesures variables

Arqueología de mi archivo personal
Técnica mixta y papel
Medidas variables



INAUGURACIÓ / INAUGURACIÓN / OPENING



09.06.2023 / Sala Cub
Museu de la Universitat
d'Alacant. MUA







MÁSTER EN PROYECTO E
MUPIA
INVESTIGACIÓN EN ARTE