

KAIRÓS

ARTE CONTEMPORÁNEO

MODHIR AHMED. PEDRO OSAKAR. EDUARDO MARTÍN DEL POZO.
FERNANDO BARRIONUEVO. ENHORABUENA. ELENA PEDROSA.
FRANCISCO UCEDA. ASUNCIÓN LOZANO. ANTONIO DE DIEGO ARIAS.
MERCEDES LIROLA. VÍCTOR PULIDO. MAR GARRIDO. MANUEL VÁZQUEZ.
TOÑA GÓMEZ. JUAN MORANTE. CARMEN GUARDIA. JAVIER FLORES.
JOSÉ LUIS LOZANO. PACO LAGARES

INSTITUTO CERVANTES DE PARÍS

meca
mediterráneo centro artístico

KAIRÓS. Arte Contemporáneo /
KAIROS. Contemporary Art.

Es un proyecto de MECA en colaboración con el
Instituto Cervantes de París.

Editado por MECA. Mediterráneo Centro Artístico
Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz Bustamante.
MECA Mediterráneo Centro Artístico.
C/ Navarro Darax 11. 04003 Almería. España
+34 620 938 515
+34 626 460 265
meca@centromeca.com

Diseño de Letters & Colours Studio
Fotografías de los autores y Fernando Barrionuevo.
Textos: Fernando Barrionuevo, Rosa Muñoz, Asunción Lozano,
Pedro Osakar, Mar Garrido, Francisco Uceda y Jose Luis
Lozano.

ISBN.: 978-84-09-47193-5
DL: AL-3859-2022

Copyright
© Para la presente edición MECA
© Textos los autores.
© Obras los artistas.

Licencia

Esta edición, y los textos e imágenes que se incluyen, se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Versión actualizada disponible en PDF:
<https://www.centromeca.com/catálogos/>

Se han hecho todas las gestiones posibles para identificar a los autores y propietarios de los derechos de autor de cualquier documento que aparece en esta edición. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificado por escrito al editor, será corregido en ediciones posteriores. Los editores no tienen por qué compartir o suscribir las opiniones de los autores participantes en este libro.

Impreso en España

meca
mediterráneo centro artístico

**Instituto
Cervantes**

P a r í s

Agradecimientos:

A todos los autores que han contribuido desinteresadamente en esta edición, aportando imágenes y textos para una completa comprensión de los proyectos.
A todos los autores por su generosidad en la cesión de sus obras y la comprensión por la inevitable demora en la inauguración de la exposición.

Al Instituto Cervantes de París por comprender las excepcionales condiciones producidas por la pandemia de COVID-19 y por mantener los compromisos y recuperar la programación cultural desarrollada en colaboración con MECA. También por custodiar y almacenar todas las obras que viajaron hasta París en marzo de 2020, durante los 15 meses que duró el confinamiento y hasta que las autoridades de ambos países permitieron recuperar la movilidad.

Coordinadores del proyecto.
Director y Comisario. Fernando Barrionuevo
Directora de Programas. Rosa Muñoz Bustamante

<https://www.centromeca.com>
meca@centromeca.com

Primera edición: septiembre de 2021
Segunda edición: noviembre de 2022

KAIROS

ARTE CONTEMPORÁNEO

MODHIR AHMED, PEDRO OSAKAR, EDUARDO MARTÍN DEL POZO,
FERNANDO BARRIONUEVO, ENHORABUENA, ELENA PEDROSA,
FRANCISCO UCEDA, ASUNCIÓN LOZANO, ANTONIO DE DIEGO ARIAS,
MERCEDES LIROLA, VÍCTOR PULIDO, MAR GARRIDO, MANUEL VÁZQUEZ,
TOÑA GÓMEZ, JUAN MORANTE, CARMEN GUARDIA, JAVIER FLORES,
JOSÉ LUIS LOZANO, PACO LAGARES

INSTITUTO CERVANTES DE PARÍS

INAUGURACIÓN. 3 DE JUNIO A LAS 18 H

DEL 3 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

KAIRÓS. Fragmento de un sarcófago con la personificación del kairós.
Copia romana del original de Lisipo. Siglo II d. C. Turín, Museo di Antichità. /
Roman copy of the original of Lysippus. 2nd century AD. Turin, Museo di Antichità.

kairos

(n.) el momento perfecto, delicado y crucial; la exactitud fugaz del tiempo y el lugar que crean la atmósfera oportuna para la acción, las palabras o el movimiento. /
(n.) the perfect, delicate, crucial moment; the fleeting rightness of time and place that create the opportune atmosphere for action, words, or movement.

*"El arte como proceso hacia la individuación"
"La energía creativa es más fuerte que el ser humano"*

KAIRÓS es ese lugar de descubrimiento de nuevas capacidades en el que el arte contemporáneo parte como punto de confluencia de talentos. La pluralidad de lenguajes creativos hará partícipes a las diferentes audiencias de una manera natural e intercultural, dando lugar a un gran hipertexto del conocimiento en el que los artistas como generadores del conocimiento y absorbedores de los contextos, dialogarán directamente con aquellas.

"Durante su proceso creativo el artista recorre su tiempo eterno en lapsos de momentos oportunos"

7

KAIRÓS. ARTE CONTEMPORÁNEO

En el contexto actual estamos tomando conciencia de que la interdisciplinariedad se ha convertido en el eje medular de la vida de los individuos. Conceptos casi asumidos como la globalidad, la interacción o la movilidad están incorporándose en el mapa social a marchas forzadas como el camino inexorable hacia la diversidad.

Por otro lado, se están generando nuevas formas de integración socio-culturales que dan lugar a escenarios complejos inéditos que con bastante frecuencia son eclipsados por la rapidez del desarrollo de los acontecimientos.

Es evidente que la expansión del hombre moderno se ha acelerado por el avance tecnológico y su afiliación a él, y esta realidad se manifiesta en una enredada red de redes de comunicación sin barreras geográficas.

El resultado es que nos encontramos en la era de un nuevo descubrimiento, o mejor dicho de un retorno del sentido de la curiosidad y de la integración en aquellas comunidades o tribus de las que queremos ser parte esencial en su historia. Aceptamos los cambios como parte sustancial de nuestras propias intrahistorias.

Siendo perceptivos, por tanto, de esta realidad y basándonos en la crisis de los paradigmas en general, nos adentramos en una profunda reflexión sobre cómo iniciar nuevos procesos de correspondencia de disciplinas que de una forma diluida se han ido alejando entre sí durante décadas. Nos referimos al Arte en entornos de aprendizaje y comunitarios.

Ahora es el momento de procesar esas relaciones que articulen líneas comunes de conocimientos compartidos, de conexiones creativas y de una nueva concepción real de lo multidimensional.

En este sentido diremos que *KAIRÓS* es ese lugar de descubrimiento de nuevas capacidades en el que el arte contemporáneo parte como punto de confluencia de talentos. La pluralidad de lenguajes creativos hará partícipes a las diferentes audiencias de una manera natural e intercultural dando lugar a un gran hipertexto del conocimiento en el que los artistas como generadores del conocimiento y absorbedores de los contextos dialogarán directamente con aquellas.

Así pues, todos vivirán el espacio expositivo y se convertirán de manera inclusiva en los protagonistas *engaged*¹.

El surgimiento de los nuevos intelectos se basa en el proceso de *BÚSQUEDA* de respuestas complejas que finalmente simplifiquen el sentido del conocimiento colaborativo. Las organizaciones sociales fluctuantes nos facilitarán estas recetas infalibles hacia la conciliación cultural diversa.

Sin embargo, ante este escenario imparable de estado y movimiento, el artista, involucrado en estos dobles parámetros que la individuación le otorga, por pura necesidad creativa y como un proceso transformación vital, sigue buscando, sigue ejerciendo de hilo conductor del camino hacia nuevas preguntas más que dar respuestas a las casi imposibles de responder.

El Arte contemporáneo es el más fiel reflejo de la cultura actual y de las sociedades en sus entornos. A través de este programa expositivo se van a ofrecer nuevas oportunidades a la comunidad artística que presentamos, así como a estudiantes, investigadores y al público en general de los recursos excelentes y retadores que cada uno de los artistas aporta para analizar sus ideas nuevas que envuelven sus vidas y reflexionar sobre lo que nos es más cercano.

1 *Engaged*. El engagement se entiende como un estado psicológico positivo que se caracteriza por la energía, el vigor, la dedicación, la absorción y el entusiasmo por la actividad creativa, así como alta concentración en el trabajo productivo.

Esa dualidad en la que nos encontramos, micro y macro se explica a través del trabajo de los artistas contemporáneos en base a una combinación dinámica de nuevos materiales, métodos y conceptos que desafían los límites tradicionales y las concepciones de fácil definición. Partiendo del ámbito simbólico las obras que se presentan en Kairós se muestran como extensiones de las almas de cada uno de los artistas. Quizá ellos no lo conciben así porque forma parte esencial de su propia naturaleza, pero la mera observación empodera al objeto creativo como un todo sublime en el sentido más estricto de la palabra. Buscar la racionalidad o la explicación procesual de la obra de arte es arriesgarse a perder la esencia del símbolo que de cada una de ellas emerge de manera generosa para arraigarse en el PÚBLICO, en su PÚBLICO. Y si entendemos que estamos inmersos en una cultura simbólica nos dejaremos llevar hacia la completa individuación. El artista favorece plenamente esos caminos, sin preámbulos ni disquisiciones

KAIROS. EN EL INSTITUTO CERVANTES DE PARÍS

KAIROS es un programa expositivo que se celebrará en el Instituto Cervantes de París y que cuenta con la participación de diecinueve artistas españoles bajo el comisariado de Fernando Barrionuevo y la dirección de programas de Rosa Muñoz Bustamante y que surge como resultado de la profunda reflexión que cada uno de ellos ha realizado sobre la mente y el alma personal que les mueve a realizar sus obras, sus proyectos, en definitiva, sus propias vidas.

Con esta exposición nos adentramos en los infinitos mundos interpretativos que cada autor realiza sobre los límites a los que nos enfrentamos a lo largo de nuestra existencia que marcadamente vienen fijados por el nivel de desarrollo de nuestro cerebro pero que a modo de continua rebeldía vamos superándolos haciendo por tanto de nuestra alma, nuestras emociones la base intelectual del proceso creativo.

El artista se posiciona en un momento oportuno en su huida continua hacia adelante para transformarse, para configurar sus propias circunstancias y concederle a su creatividad un lugar en el tiempo. Sus obras se configuran como el objeto que surge de su sosiego, de su paz, de su inquietud u orgullo. Y nos lo muestra, ignoto de su repercusión, no mediática, sino de sincronía introspectiva. Bajo ese auspicio de la individuación, del ser lo que se es y no otro, pero con la posibilidad casi certera de no serlo es en el que se mueve el trabajo del artista, la vida del artista.

A través de *KAIRÓS* vamos a corroborar algo que el artista ha intuido y manifestado y es que la mente como ser evolutivo cambia constantemente a lo largo de nuestras vidas como respuesta a toda clase de estímulos y que por lo tanto permanece activo para el aprendizaje. En ese sentido podemos decir que la ciencia, la filosofía y el arte cumplen una función de conexión fundamental entre el artista y la sociedad y a modo de acta notarial certifica los procesos creativos y las indagaciones de la imaginación, dándole poder a ésta sobre la razón. ¿O es que la emoción evolucionada pasa a formar parte de la razón una vez que ha sido corroborada? Sin duda un aspecto queda claro en esta exposición y es que la energía creativa de cada artista le supera como ser humano.

Uno de las características importantes de esta exposición colectiva es el propio proceso que ha dado lugar a la misma. Los artistas han estado meses investigando sobre el concepto y experimentando con materiales y técnicas a veces nuevas para ellos en sus desarrollos artísticos. El comisario de la muestra y artista Fernando Barrionuevo ha mantenido numerosos encuentros con todos para compartir reflexiones y corroborar o denostar teorías. Ahora es el momento oportuno de descubrirlas al público.

Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz Bustamante

Izquierda y arriba / left and up
Panorámicas de la Exposición Kairós. Instituto Cervantes de París / Panoramic views of the Kairos Exhibition. Cervantes Institute of Paris. <<https://cultura.cervantes.es/paris/es/Kair%C3%B3s/140515>> [03.11.2022].

Modhir Ahmed

Bagdad, Irak 1956

Vive y reside en Almería, España.

Nacido en Bagdad (Irak), Modhir Ahmed ha vivido entre Polonia y Suecia. Licenciado en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Varsovia. Fue director de The Print Workshop en Falun, Suecia y en el año 2000 obtuvo el prestigioso premio Karlskoga Nobel Art Scholarship por toda su trayectoria profesional y su contribución internacional a las artes gráficas o la Medalla de Honor en la XIII International Small Graphic Forms de Polonia.

A medida que su obra ha ido madurando, el arte de Modhir ha pasado por varias fases sin dejar de mantener una evolución constante pero notable. Sus viajes han dado lugar a un estilo híbrido -un conjunto de obras abstractas o casi abstractas en grabado, dibujo y medios mixtos- que combina las formas del arte moderno con elementos bidimensionales, apoyándose de manera fundamental en el automatismo de la gestualidad de toda su obra.

Su obsesión con lo natural y la abstracción es evidente en todos sus trabajos.

La integración de la geometría, el gesto, y la figuración es un intento de conectarse con lo inalcanzable, algo abstracto, algo que está más allá del lenguaje verbal.

La figura humana es la metáfora central de todo su arte. No expresan situaciones concretas, pero dan vida expresiva a la abstracción geométrica y crean armonía o discordia.

Cuando Modhir Ahmed se ilumina, su arte lo sigue libremente y crea una obra de inmenso impacto. Para él, la libertad de jugar es un autoengaño necesario para su crecimiento creativo. Sus pinturas son intuitivas, pero meticulosamente refinadas. Un lenguaje visual que continúa evolucionando.

Durante mucho tiempo se han caracterizado por una técnica deliberadamente cruda e infantil con una estructura modernista combinada con elementos bidimensionales y la agitación a través del automatismo y casi en el umbral del minimalismo. Modhir logra así un delicado equilibrio entre la figuración y la abstracción.

Modhir Ahmed

Sin título, 2020

Mixta s/papel 4x122x81cm/ud.

Untitled, 2020

Mixed media/paper 4x122x81cm/each.

Modhir Ahmed
Sin título I y II, 2020
Mixta s/papel 122x81cm.
Untitled I and II, 2020
Mixed media/paper 122x81cm

Modhir Ahmed
Sin título III y IV, 2020
Mixta s/papel 122x81cm.
Untitled III and IV, 2020
Mixed media/paper 122x81cm

Pedro Osakar

Pamplona-Iruña, España 1965.
Vive y trabaja en Granada

Licenciado en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco en 1988. Doctor en Bellas Artes en la Universidad de Granada en 1993. En una estrecha relación con su obra personal publica los libros: *El objeto artístico: Reflexión y método*, de 1994 y *La arquitectura del viaje*, de 1995.

Su trayectoria artística ha puesto de manifiesto desde un principio los temas principales de su investigación; el fenómeno del límite, la ambigüedad entre las tradicionales disciplinas del arte y el enfrentamiento a la tarea del arte desde un punto de vista fundamentalmente conceptual y antropológico.

Podemos destacar sus exposiciones individuales *Entre límites*, en la Sala de Cultura de Castillo de Maya de Pamplona-Iruña en 1989. *Buenos Días Tristeza-Bonjour Tristesse*, en el Museo de Arte e Historia de Durango en 1990. *Pedro Osakar, Exposición de Pintura* en Galería Dieciséis de San Sebastián-Donosti en 1991. *Vitrinas*, en el Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarrá en 1993. *Arca-des Proyect*, Exposición de pintura, escultura y fotografía. Sala de Cultura Juan Bravo de Madrid en 1999.

Este último proyecto supone un cambio importante y un inicio de un recorrido artístico que continúa en la actualidad. Desde cuestionamiento del papel que desempeña la imagen, pasando por los procesos de construcción de la mirada, hay un interés recurrente por evidenciar las contradicciones que nos ayudan a situarnos frente al hecho artístico y por extensión a la realidad. La exposición: *La Ciudad Improbable*, en la Galería de Arte Sandunga de Granada en el año 2000 es la primera individual que realiza en Andalucía. Después vendrán: *Twin Blackboards*, en el Espacio de Arte de Arte Contemporáneo La Azucarera de Granada en el 2002, *Proyectos. On Blackboard*, en Galería M.E.C.A. de Almería y Sala de Exposiciones de Caja Castilla la Mancha en Cáceres en 2007 y *The Reality Games-Los Juegos de la Realidad*, en el Instituto de América de Santa Fe (Granada) y Sala de Armas, Ciudadela de Pamplona en 2009 y 2010.

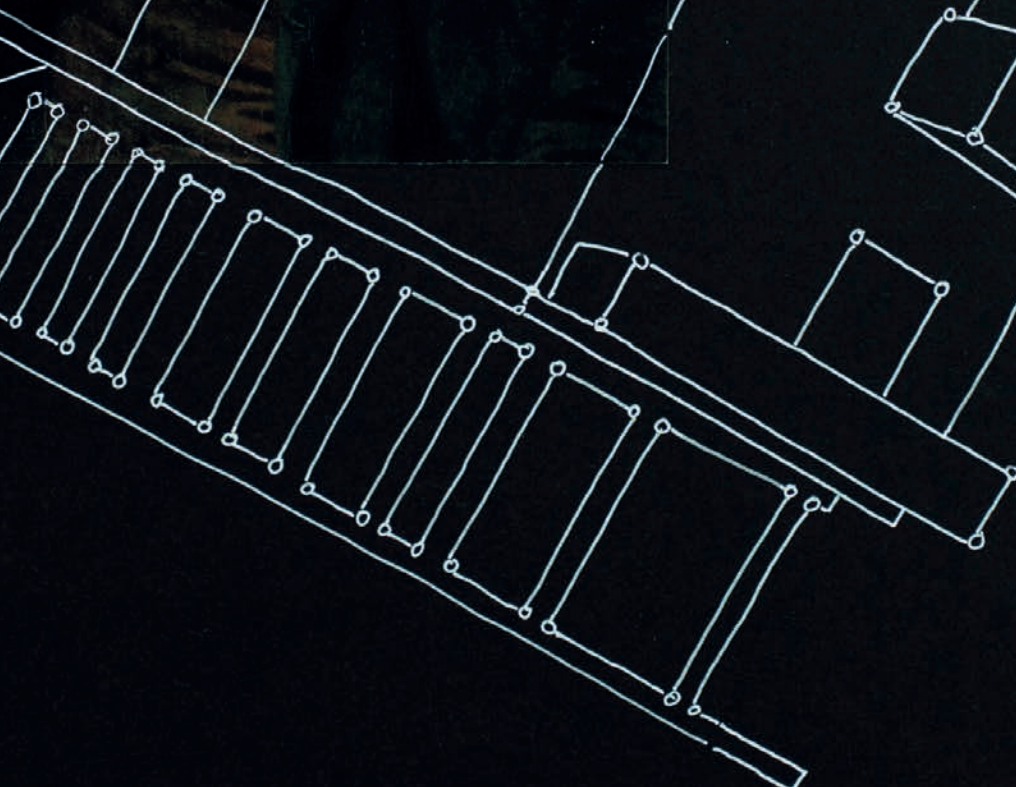
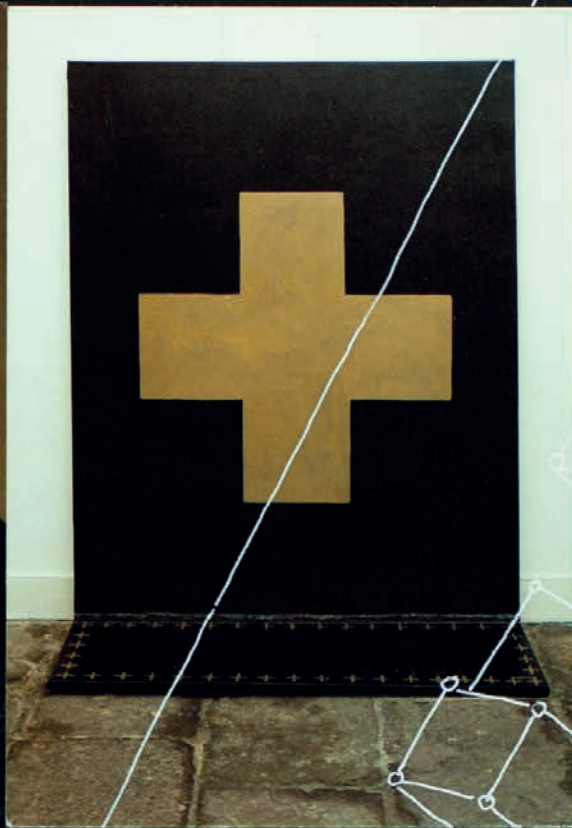
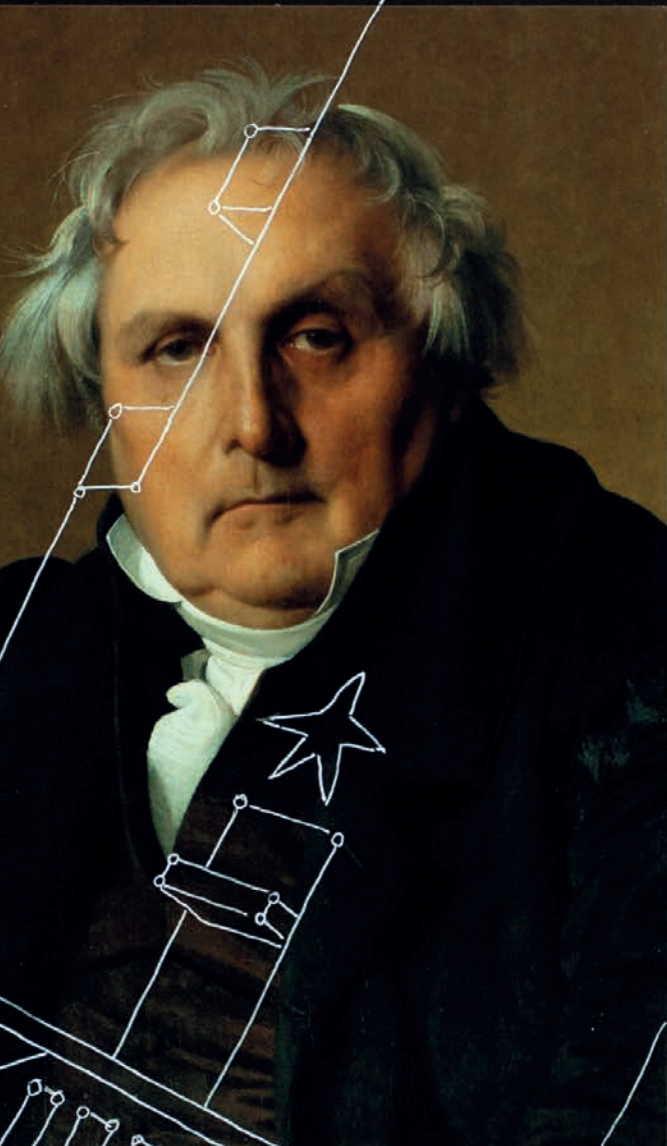
De manera más reciente el trabajo con las imágenes ha dado paso a un mayor protagonismo del texto a través de letreros, señales y maquetas de espacios y lugares. La palabra escrita pasa a ocupar el lugar de la imagen. En todos estos años ha participado en un gran número de exposiciones colectivas con motivo de Muestras, Bienales y Certámenes. Ha recibido numerosos premios y distinciones y su obra se encuentra representada en colecciones públicas y privadas.

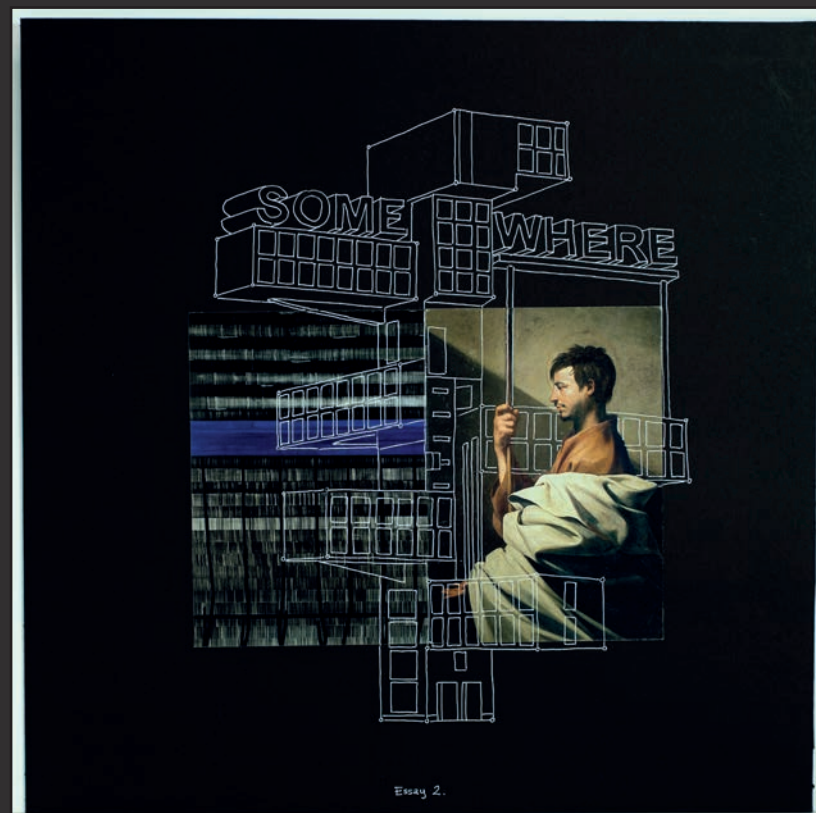
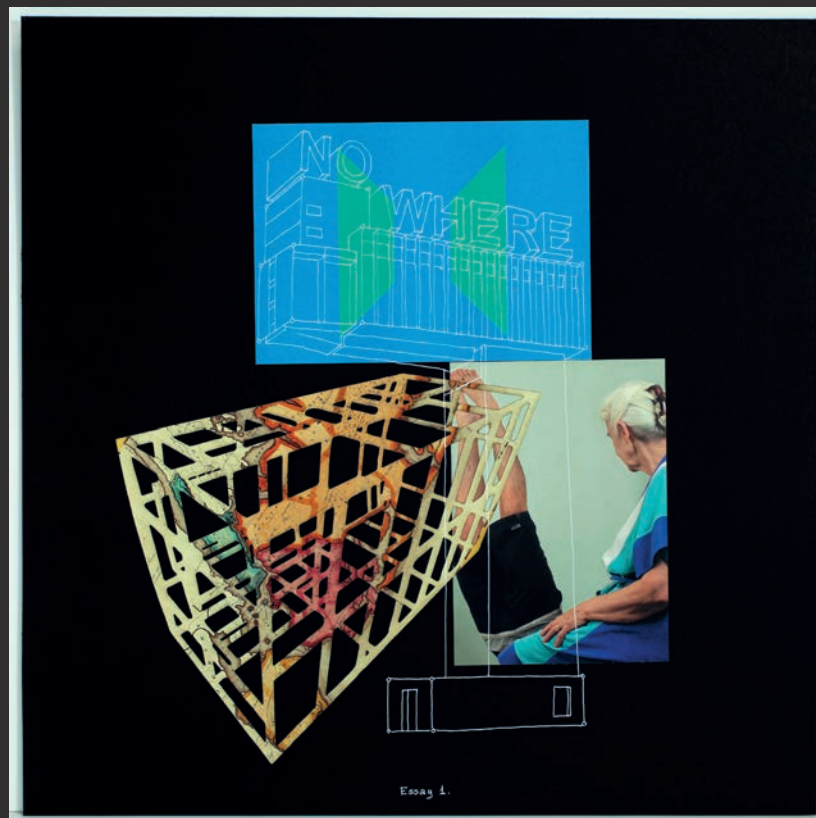
Pedro Osakar

Utopias Essays III, 2020

Témpera blanca sobre cartón negro y corte laser/Imágenes de la historia del arte 50x50cm/ud
White temper on black cardboard and laser cut/Images from the history of art. 50x50cm/unit

EVERYWHERE

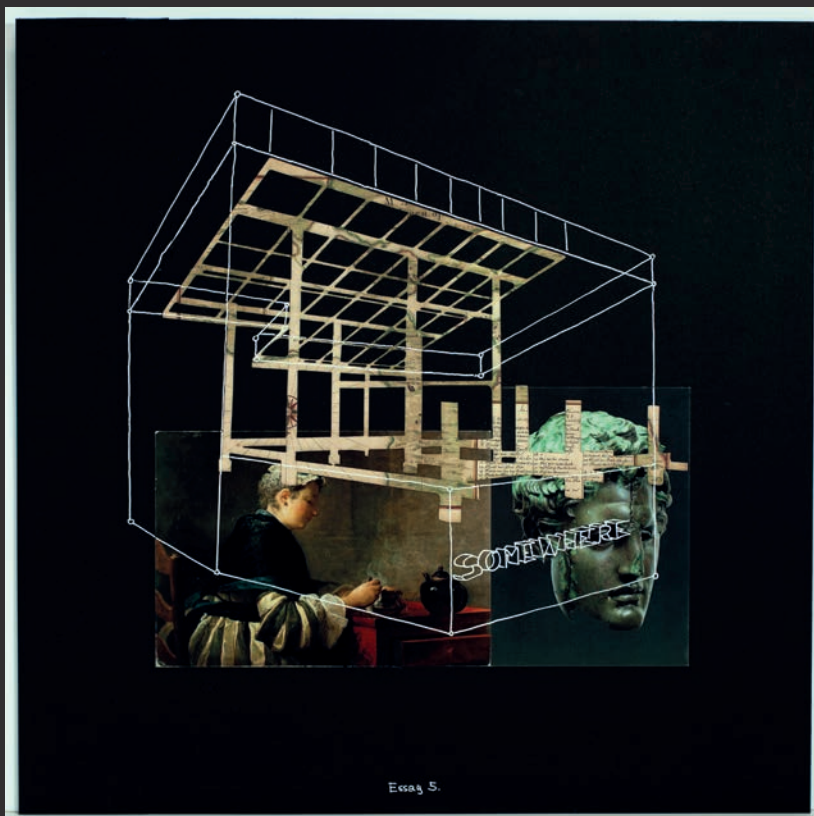

Pedro Osakar

Utopias Essays I y II, 2020

Témpera blanca sobre cartón negro y corte laser/Imágenes de la historia del arte 50x50cm/ud
White temper on black cardboard and laser cut/Images from the history of art. 50x50cm/unit

Pedro Osakar

Utopias Essays III y IV, 2020

Témpera blanca sobre cartón negro y corte laser/Imágenes de la historia del arte 50x50cm/ud

White temper on black cardboard and laser cut/Images from the history of art. 50x50cm/unit

No sentir los lugares, no sentir el tiempo

Me he referido en numerosas ocasiones a la percepción extrema de los espacios que habitamos y recorreremos en nuestras ciudades. Cuando por ejemplo, un acontecimiento inesperado nos condena a una espiral de lastimosas condiciones de cansancio, aturdimiento o espera. Sometidos a las limitaciones de nuestros cuerpos, la cabeza vuela en otra dimensión en la que el extrañamiento construye un espacio-tiempo de sensaciones que nos devuelve una mirada enajenada. Tomamos consciencia desde otro lugar, con otra perspectiva que se aleja del continuo predecible, de todo lo que nos rodea. La realidad parece tener otra consistencia material y el tiempo parece detenerse para hacerse irrespirable...

Esta ciudad es un espacio inagotable, un laberinto de interminables pasos y por muy lejos que voy, por muy bien que consiga conocer sus barrios y calles, siempre me deja la sensación de estar perdido. Perdido no solo en esta ciudad, sino también dentro de mí mismo. Cada vez que doy un paseo, siento como si me dejara atrás a mí mismo, y entregándome al movimiento de las calles, reduciéndome a un ojo que ve, logro escapar a la obligación de pensar. Y eso, más que nada, me da cierta paz, un saludable vacío interior...

Nowhere. En *ningún lugar, en ninguna parte* es un proyecto que me sucede a lo largo de los años para experimentar los no-lugares, para dejarme testimonio de un espacio que se constituirá en medio de la nada y un tiempo lento que acontecerá mientras el movimiento del sol, por ejemplo, delimita zonas de luz y de sombra. El proyecto también forma parte de un juego de ideas que quedan recogidas en la frase de Walt Whitman: *Somewhere in the middle of nowhere*. Y si sus palabras evocan la experiencia desoladora frente al paisaje vacío por dominar, este proyecto urbano surge desde la misma experiencia moderna que convierte la ciudad en una jungla de hormigón y cristal...

En las sensaciones que genera la inmensidad de una gran ciudad y en el acto de caminar, es donde la dimensión física se solapa con la metafísica. Pero una ciudad también se inscribe en un lenguaje, un archivo de posibilidades, y caminar se convierte en el acto de hacer hablar ese lenguaje, de seleccionar de entre muchas posibilidades...

Durante muchos días me impongo una rutina: 1. Caminar con el sol, el recorrido de los no-lugares surge de acuerdo con la ruta del sol. Orientar la palabra nowhere al sol y proyectar su reflejo en una pared cualquiera. 2. Detenerme y convocar la mirada sobre el reflejo del sol en la pared. Quien pasa junto a mí no puede evitar mirar la palabra. Dejar pasar el tiempo. 3. Observar cómo la palabra se mueve con la cadencia del sol. Mientras que permanezco quieto, todo a mí alrededor se mueve. 4. Repetir tantas veces como consideres oportuno. El día y la noche tienen un tiempo limitado.

Mi trabajo ha sido muy sencillo. He venido a esta ciudad año tras año porque es el más desolado de los lugares, el más abyecto. La decrepitud está en todas partes, el desorden es universal... y se adapta admirablemente a mi propósito. Salgo todos los días con mi espejo y me detengo en cada esquina que me parece digna de mi proyecto. Tengo ya un montón de instantes que me ayudan a hacer más real y habitable esta ciudad.

Con la ayuda en primera persona de Paul Auster, Walter Benjamin y Paul Madonna
Pedro Osakar

Acción en la calle con el *Proyecto NOWHERE*, 2019
Street action with the *NOWHERE Project*, 2019

nowhere

nowhere

Eduardo Martín del Pozo

Madrid, 1974.

Vive y trabaja en Madrid, España.

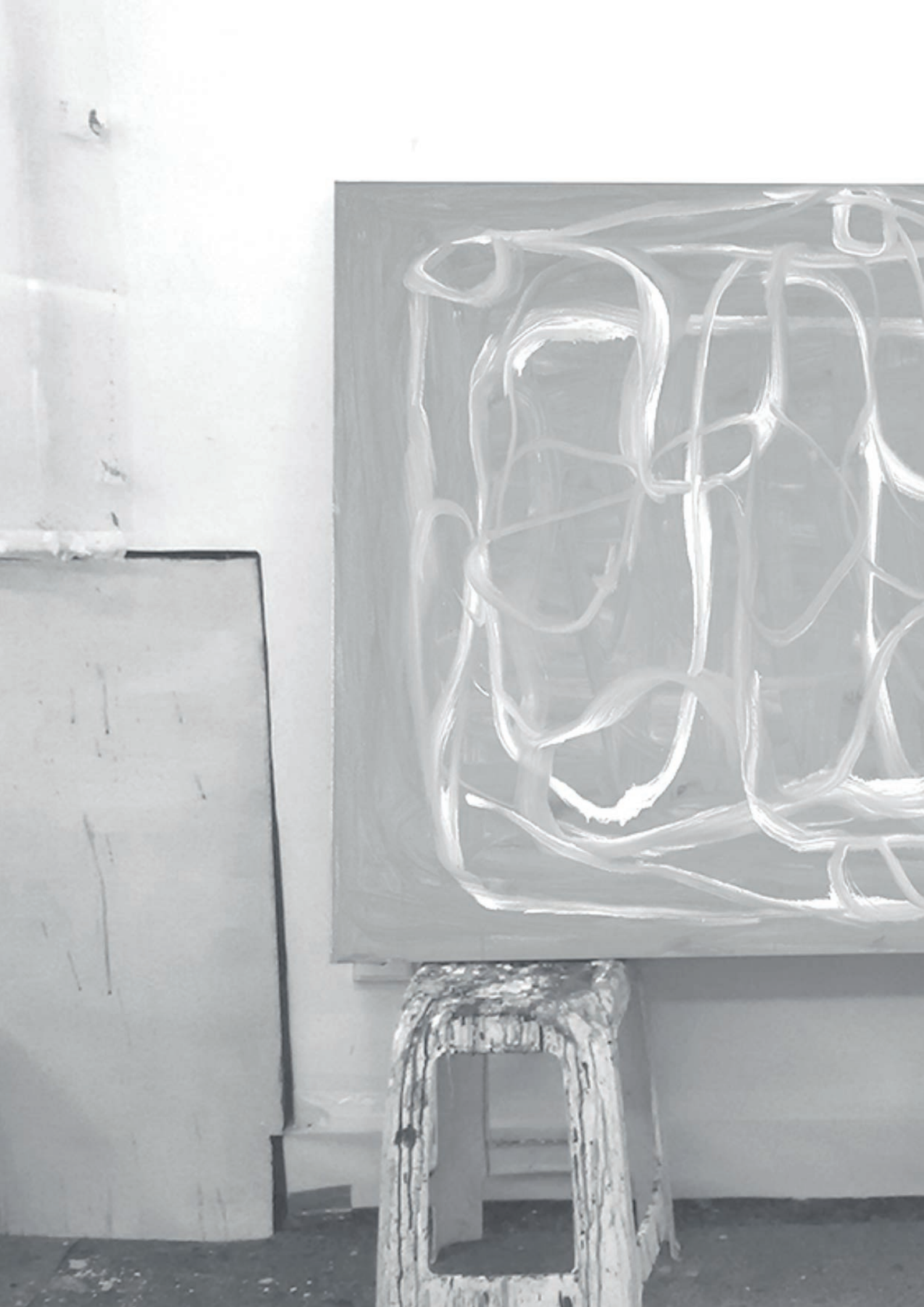
Uno de los aspectos fundamentales en el trabajo de Eduardo Martín del Pozo ha sido desde hace años la investigación acerca de la relación entre lo visual y lo musical.

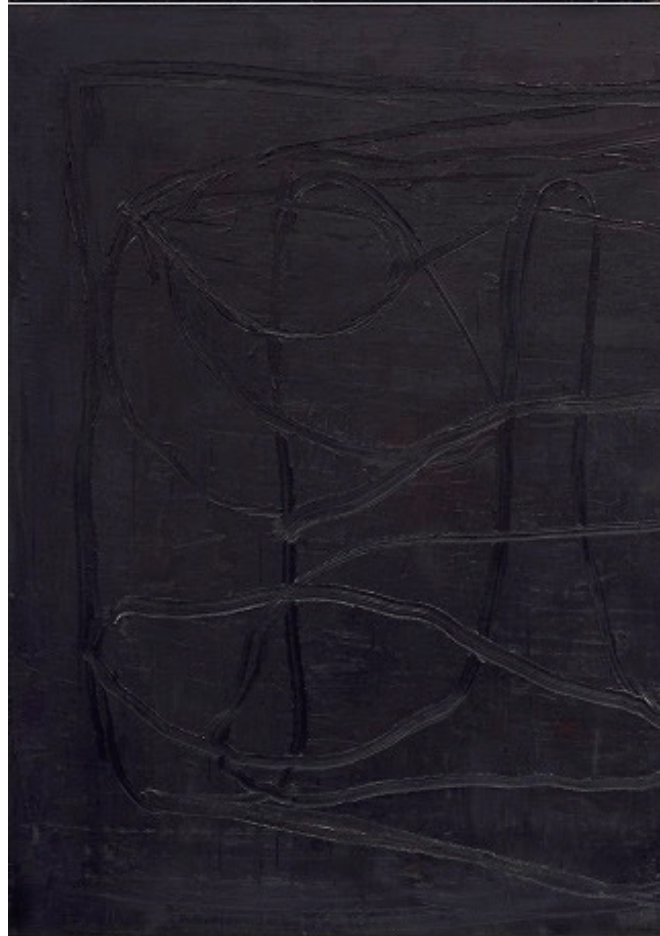
El trabajo más reciente del artista, desde 2013, basado totalmente en la intuición y en un pensamiento puramente pictórico, es una suerte de continuación de sus dos grandes vías de investigación pictórica de los últimos años, *Crippled Symmetries*, y las series "florales" (*Diabelli fleurs*, *Wintergarten*, *Syncope'*, etc), opuestas en muchos sentidos. Se convierte, así, en una especie de evolución o desarrollo, así como fusión entre las dos mencionadas: por un lado, el color, la geometría y arquitectura de las *Crippled Symmetries*; por otro, lo orgánico y gestual de las "fleurs". Las estructuras trabajadas en *Crippled Symmetries* son ahora transformadas e incluso fracturadas, convirtiendo las verticales y horizontales en formas oblicuas, curvas y orgánicas, tal y como sucedía en las series "florales", generando con ello ritmos más abiertos y espacios distintos, más cercanos, quizá, a la idea del Jardín. En algunas ocasiones encontramos una gestualidad que acerca la obra al terreno de lo figurativo y a la construcción de un espacio simulado. En otras, los elementos mencionados se desarrollan hacia un espacio más leve e indefinido -que se acentuará en la serie *CASI-*, en el cual la estructura se comienza a desvanecer y a revelarse de forma más ambigua, mientras que el gesto se hace más puro y definido, generando una celosía, una trama que queda suspendida en el plano del cuadro.

Este grupo de obras conforma un nuevo espacio de trabajo, más profundo e interior, más primario y esencial, en el que la pintura se hace ya totalmente autorreferencial. Elabora imágenes rotundas y potentes, que tratan de presentarse al espectador de la forma más directa y contundente posible; presencias en las que el anhelo de inmediatez visual juega un papel determinante. Es, además, como veíamos, una vuelta a aspectos ya tratados por el autor, produciendo así una especie de recorrido en espiral, con pasos hacia delante y hacia atrás, como sucede en la propia realización de las obras. Un trabajo pictórico absolutamente vinculado a lo físico, al cuerpo y a la huella que genera su movimiento. Muchas veces, con el cuadro en horizontal, el autor se mueve en círculo alrededor de la obra, casi como si fuese una especie de danza. Así, el movimiento y el gesto se convierten, de manera definitiva, en dos de las herramientas fundamentales del artista: junto con el ojo, van a indicarnos que la pintura se basa, sobre todo, en la relación -a la vez primitiva y sofisticada- del cuerpo con la materia.

Eduardo Martín del Pozo

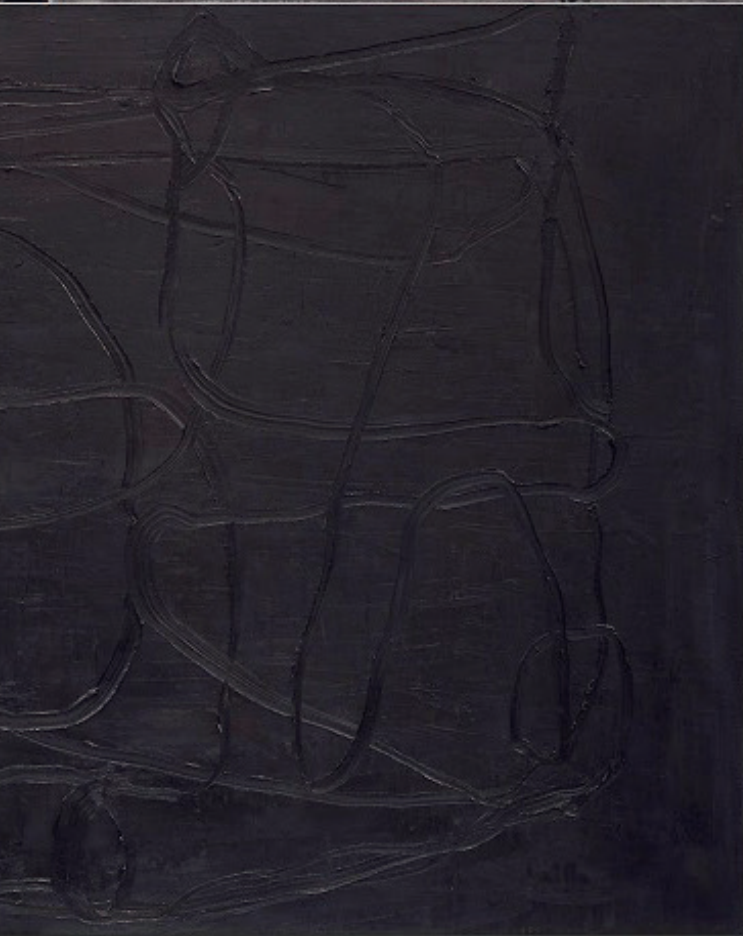
Proceso de trabajo en el estudio de la serie *CASI (Interludio)*
Working process the series *CASI (Interlude)* in the studio

Eduardo Matín del Pozo
CASI, 2020

Ensemble. 02: Despina, Zobeida, Helena y Zenobia
Pigmentos en emulsión acrílica y óleo/lienzo 160x180 m, 4 unid /
Pigments in acrylic emulsion and oil/canvas 160x180cm, 4 parts

Fernando Barrionuevo

Almería, 1960. España

Vive y trabaja en Almería

Hablar de Fernando Barrionuevo es hablar de más de 40 años de trayectoria profesional como artista y comisario de arte independiente y siempre enmarcado en el Arte Contemporáneo. Su obra, al igual que su vida es el reflejo más fiel y sutil sobre las reflexiones que de presencia y esencia hace sobre el ser humano, sobre la persona y que continuamente re evoluciona en su obra desde su juventud. Son muchas las cualidades que destacan en Fernando Barrionuevo, la primera quizá sea precisamente la de su continua pasión por incorporar la libertad creativa tanto en su obra como en sus trabajos organizativos, siendo consciente de la responsabilidad que esto supone. La fuerte expresión de sus trazos, más allá de un impulso gestual, se traduce en formas y colores transportados desde su privilegiada mente creativa.

Todo lo que muestra en sus obras, desde grandes formatos hasta pequeñas anotaciones en sus numerosos cuadernos de dibujo, o esas maravillosas instalaciones cromáticas y de ensueño, no nacen de la casualidad, sino de la causalidad. Como él dice, ante una acción, reacción reflexiva, ante una evidencia injusta, la justicia, ante la sinrazón, la razón. Así son sus obras, desde el blanco y negro más puro hasta el color sumergido por los tonos de la naturaleza, la tan admirada sabia naturaleza, en la que prevalecen los colores que el Mediterráneo le inspira y le aporta como recurso meramente necesario para que la abstracción hermética retorne en expresiones inimaginables y que como un gran mago, nos regala en forma concreta.

Cuenta con una consolidada trayectoria profesional en el mundo del Arte Contemporáneo habiendo expuesto en diferentes países además de España. como Italia, Alemania, Francia, Omán, EEUU, Somalia, China, Japón o Bélgica y sobre todo Japón en el que su período de estancia supuso más de una década de su vida.

Fernando Barrionuevo combina su carrera artística pública con la dirección de MECA Mediterráneo Centro Artístico.

Fernando Barrionuevo

Visión general de la Exposición con la obra *Kairós*, 2020 al fondo /
General gallery view of the Exhibition with *Kairós*, 2020 in the back

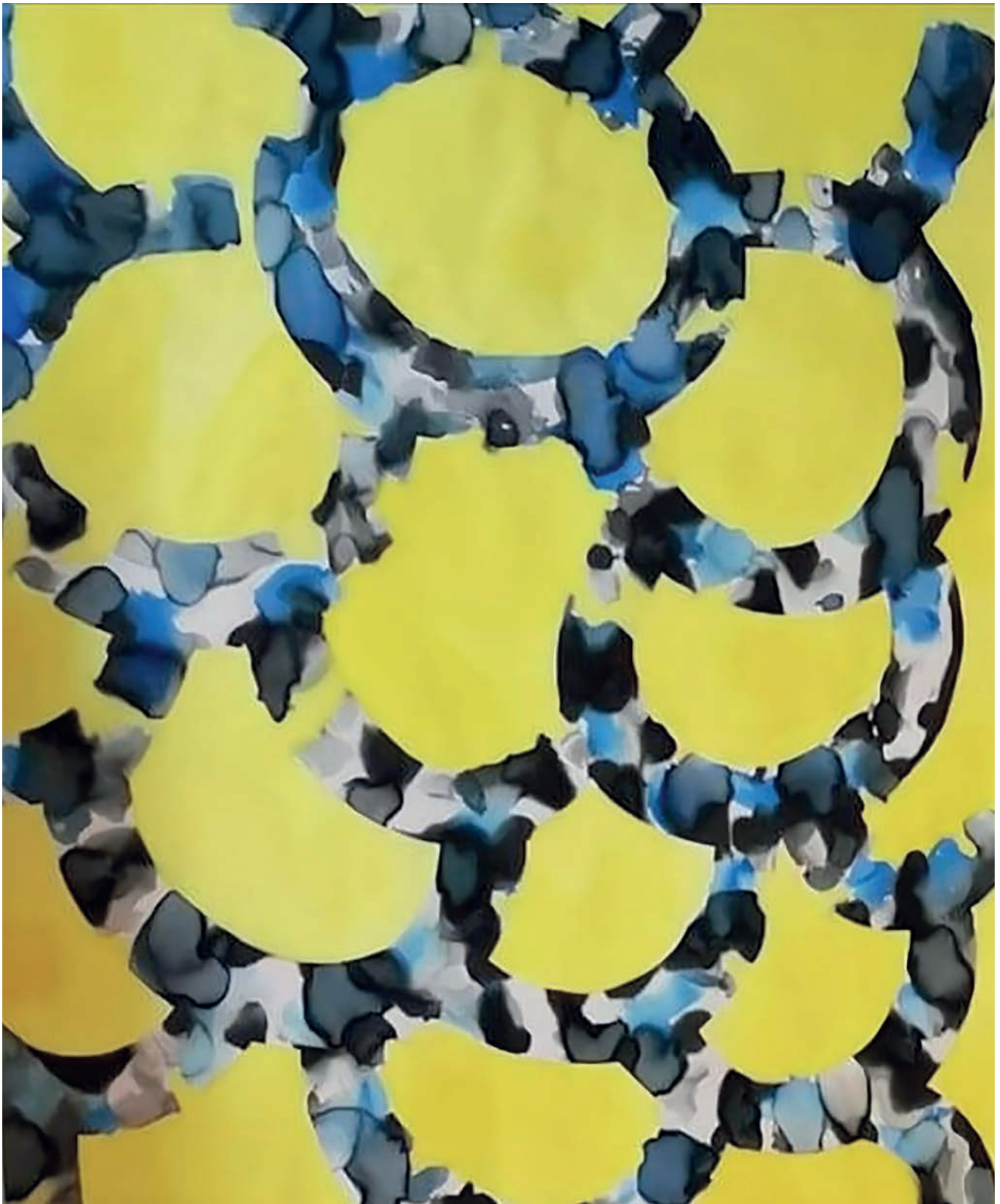

Fernando Barrionuevo

Kairós, 2020

Mixta s/papel Fabriano. 200x150cm/ud./ Mixed media/Fabriano paper. 200x150cm/unit

Enhorabuena

Vive y trabaja en Granada

Manolo Silicona (Manuel Pérez Valero). Artista plástico y visual. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada y profesor del Departamento de Educación en el Área de Didáctica de la Expresión Plástica en la Universidad de Almería.

No se trata de hacer ruido, se trata de hacer pensar. Siempre con un tono lúdico e irónico, busca empatizar con el espectador y destruir la intención transcendental del artista clásico. Su obra camina hacia un mundo donde los Museos sobren y sean los relatos, las historias, las sensaciones, los que nos llene.

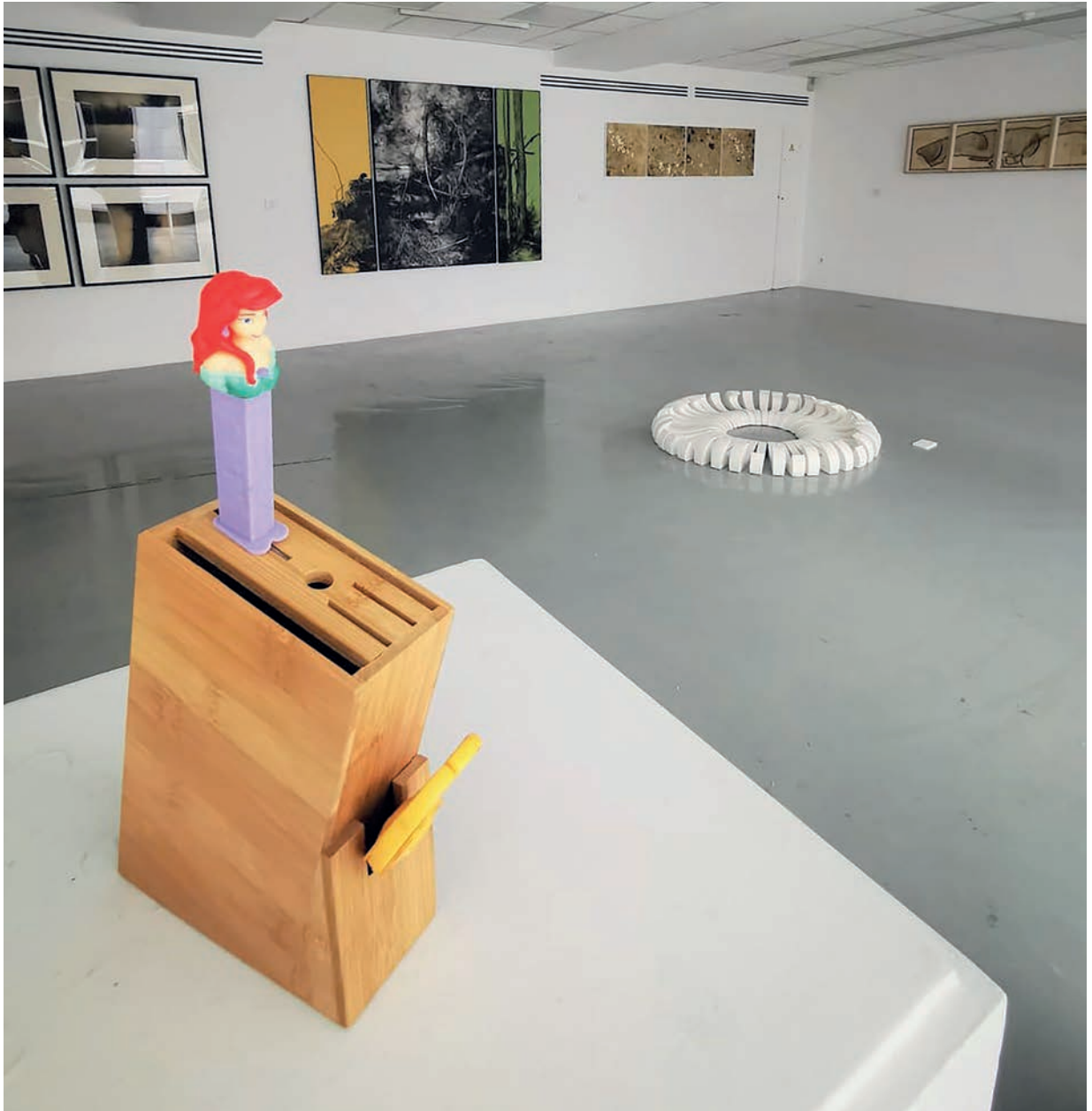
Con referentes como Joseph Beuys, Maurizio Cattelan, Los Carpinteros, Ai WeiWei, Joan Brossa, Marcel Duchamp, entre otros, sus piezas se pierden de una forma agradecida en la búsqueda de aquello que se añade para encontrar el valor del Arte en lo cotidiano. Por ello, la importancia del objeto, de la historia, de su manipulación, de una transformación sobre puntos de vista claramente sincronizantes.

Con sus instalaciones sitúa a la actividad artística en un terreno inclinado que abraza por igual el fenómeno sociológico y la comunicación visual. Es más que una actitud, es un recorrido que va desde la ingenua aceptación de todo aquello que parecen evidencias hasta una compleja agudización de su necesidad crítica.

Un arte de diálogo entre espectador y creador que obliga a imaginar, a pensar, a jugar, a agradarse, a molestar. Un arte de teatro, con sus entresijos y trucos propios de la escena más Surrealista. Un arte de protesta, un arte político, de denuncia, un arte comprometido con su tiempo.

Enhorabuena
Pequeñas declaraciones infantiles, 2020
Mixta 32x16x12cm /
Small children's statements, 2020
Mixed media. 32x16x12cm

Enhorabuena
Visión general de la Exposición y detalle de *Pequeñas declaraciones infantiles*, 2020 /
General gallery view of the Exhibition and detail of *Small children's statements*, 2020

Elena Pedrosa

Vive y trabaja en Málaga.

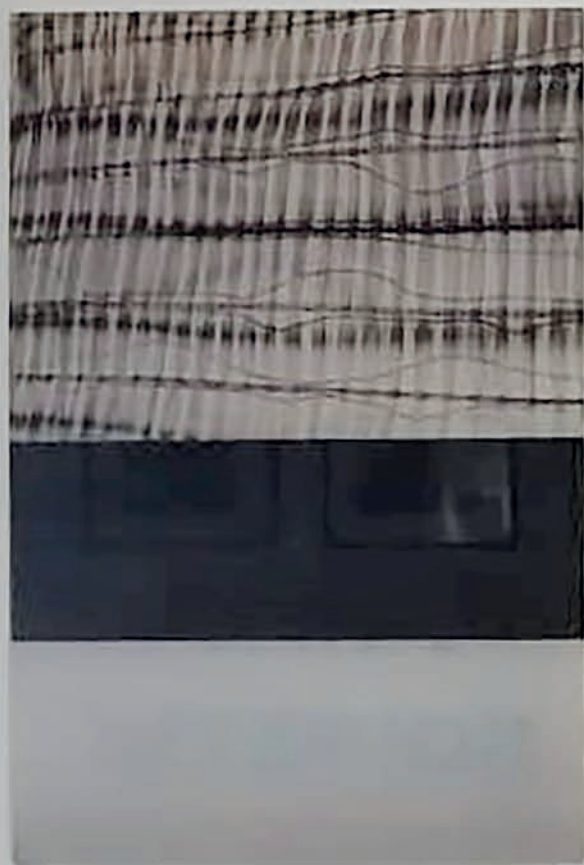
Licenciada en Comunicación Audiovisual (1999) y Periodismo (2003) por la Universidad de Málaga. Doctora en Comunicación Audiovisual, especializada en narrativa audiovisual (2007). Profesora de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad de Fotografía, ha impartido clases en las Escuelas de Arte de Málaga y Almería desde 2006. Colabora con instituciones como Instituto Andaluz de la Juventud, Centro Andaluz de la Fotografía, Museo de Almería, Aula de Fotografía de la UAL y Diputación de Almería en proyectos de gestión cultural y comisariado de exposiciones de fotografía.

La herramienta fotográfica utilizada para captar las sombras de lo que hay afuera, las inquietudes de dentro. ¿Qué nos refleja de nuestra sociedad el modus vivendi de plástico que enfrentamos?, sentirlo como un lugar donde las plantas y algunas personas son esclavos me hace reflexionar a través de la imagen acerca de los aspectos no evidenciados de la sociedad que habitamos.

Lo social, lo documental, lo artístico, lo que pienso y lo que siento, confluyen en este trabajo. Estas imágenes sirven para mezclar mis propias opacidades con las incoherencias del paisaje del llamado mar de plástico, siempre tendiendo hacia la abstracción poética y la reflexión políticosocial. La tradición de la psicogeografía y el surrealismo están detrás del proceso de toma fotográfica así como de la construcción de la narrativa, aleatoria, a partir de dípticos.

Una serie de dípticos muestra distintas situaciones de opresión bajo plástico. Otras tres series de trípticos (azul, verde, amarilla) reflexiona acerca del agua, la vida vegetal y la vida animal en el ámbito de la biodiversidad en ese entorno. Así, una suerte de abstracciones, invitan a profundizar en el contexto, llegando a la raíz de aquello que observan muy de cerca, para intentar comprender de qué material está hecho el ser humano.

Elena Pedrosa
Deriva en el Poniente plastificados, 2020
Fotografía / metacrilato 60x40cm/ud /
Drifting in the Poniente plasticized, 2020
Photograph / methacrylate 60x40cm/unit

Elena Pedrosa
Deriva en el Poniente plasticados, 2020
Fotografía / metacrilato 60x40cm/ud /
Drifting in the Poniente plasticized, 2020
Photograph / methacrylate 60x40cm/unit

Francisco Uceda

Almería, España, 1969

Vive y trabaja en Nueva York

Francisco Uceda es licenciado en Filología Hispánica e Inglesa, en Bellas Artes y Antropología, de ahí su interés continuo por acercar la imagen a la letra y por crear retratos que cuenten historias. En la Universidad de Almería pudo empezar una serie de publicaciones que aunaban la palabra y la imagen, cuya primera obra fue el libro *La desolación del naufrago*, cuyas imágenes formarían la portada de las siguientes ediciones. Ha participado en varias muestras como *Imágenes Jóvenes*, seleccionado entre los diez fotógrafos jóvenes más destacados de España, en 1995 y 1996, en la Bial de Artistas Jóvenes del Mediterráneo y ha recibido numerosos premios fotográficos como el del IV Concurso Internacional de Fotografía de Unicaja, 1998.

Se instala en Brooklyn en 2001 y desde entonces su tiempo lo dedica a la docencia y fundamentalmente a la fotografía.

En su obra se pueden diferenciar dos líneas, una puramente documental, de calle, como la que aparece en la serie *Cualquier Día* o la serie de retratos de trabajadores *New Yorkers at Work*, en la que lo que explora la ciudad, la calle y la gente y su situación. Y otra línea más conceptual, en la que usa la cámara como medio para tratar temas que le interesan, como la representación de lo ya presentado, la poética de la imagen y la intertextualidad de ambos medios, lo literario, y lo mitológico, lo cotidiano con lo carnavalesco, lo divino y lo vulgar.

Francisco Uceda ha participado en exposiciones en diferentes países como España, Portugal, Italia, Alemania y Estados Unidos. Las últimas exposiciones han sido bajo el comisariado de Fernando Barrionuevo y la organización de MECA Mediterráneo Centro Artístico. *TERRITORIO SUR* en Bellas Artes de la Universidad de Granada e *i_Candy* exposición individual en sala MECA, 2015 o en *PhotoESPAÑA* sede MECA en 2019.

Francisco Uceda

Vista de sala de la serie *Casa invertida: Infravivienda en el Levante andaluz*, 2019 /
Showroom view of the series *Inverted house: Sub-housing in the Andalusian Levante*, 2019

Francisco Uceda

Casa Invertida # 40: Asentamiento de Atochares. Almería, 2019

Impresión con pigmento perdurable. 78x63cm/ud

Fotografías de la serie: *Casa invertida: Infravivienda en el Levante andaluz*, 2019

Inverted house # 40: Atochares settlement. Almería, 2019

Printed with durable pigment. 78x63cm/each

Photograph of the series: *Inverted house: Sub-housing in the Andalusian Levante*, 2019

Francisco Uceda

Casa Invertida # 7: Asentamiento de Albaricoques. Almería, 2019

Impresión con pigmento perdurable. 78x63cm/ud

Fotografías de la serie: *Casa invertida: Infravivienda en el Levante andaluz*, 2019

Inverted house # 7: Apricots settlement, Almería, 2019

Printed with durable pigment. 78x63cm/each

Photograph of the series: *Inverted house: Sub-housing in the Andalusian Levante*, 2019

CASA INVERTIDA: INFRAVIVIENDA EN EL LEVANTE ANDALUZ

¿Qué significa un hogar para ti?

Almería es el territorio donde el fenómeno de los asentamientos chabolistas vinculados a la actividad agrícola hace su aparición más temprana y donde se ha mantenido de forma más persistente, puesto que desde finales de los años 80 ya se conocen casos puntuales de este fenómeno, que ha ido creciendo progresivamente. Esto se debe, fundamentalmente, a la combinación de diversos factores que merece la pena señalar: el progresivo desarrollo del sector agrícola industrializado y crecimiento de las explotaciones agrícolas (particularmente invernaderos), el cual presenta grandes requerimientos de mano de obra escasamente cualificada; las prolongadas campañas agrícolas de hasta 10 meses al año; el déficit estructural de la oferta de vivienda en régimen de alquiler en relación al aumento de la mano de obra extranjera en la provincia. Lo que va unido a un incremento del precio de la vivienda y de la ausencia de alojamientos para temporeros/as; la imposibilidad material de acceder al mercado hipotecario con unas condiciones laborales y salariales extremadamente precarias; la llegada de trabajadores extranjeros en situaciones de extrema vulnerabilidad debido al proceso migratorio irregular; el rechazo por buena parte de las agencias y propietarios particulares a la hora de alquilar viviendas a personas extranjeras, por no hablar de los abusos por parte de propietarios que alquilan habitáculos no homologables, como almacenes o cortijos en mal estado, a precios desorbitados.¹

Por su parte, la Fundación CEPAIM, organización de referencia en la intervención social con migrantes que habitan asentamientos en localidades almerienses como El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar, aporta a la definición el detalle de tratarse de “viviendas” al margen de la ley, es decir, sin ninguna relación contractual. Según diversos informes realizados por la ONG, se concluye que el término “asentamiento” hace referencia tanto a las condiciones más precarias de vivienda (habitar un cobertizo o chabola) como al término general que engloba también el de infravivienda (fábrica abandonada, casa en ruinas).

En el año 2013, Matuma Ruteere, relator de Naciones Unidas, realizó varias visitas a los asentamientos chabolistas de diversas localidades almerienses. Tras su viaje, Ruteere concluía, en una entrevista concedida a Médicos del Mundo: “El cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes que trabajan en la agricultura es una tarea urgente. Las condiciones de muchos son estremecedoras. Carecen de infraestructuras básicas y saneamiento, agua potable y servicios sanitarios adecuados. El respeto de la dignidad de estos migrantes irregulares debería ser una importante prioridad para España.”²

...

Cuando le preguntas a cualquiera de los inmigrantes que hoy en día viven en los asentamientos chabolistas en el Levante andaluz sobre lo que significa hogar para ellos, irremediablemente, te dirán algo similar a lo que me dijo Raymond, burkinés que lleva en Almería más de una década: “un lugar bendecido, donde puedas estar seguro con tu familia. No importa el espacio, pero sí poder estar con los tuyos.” El concepto de casa, vivienda, hogar está intrínsecamente relacionado con la idea de seguridad y familia, pilares básicos de la existencia.

En esta serie fotográfica sobre asentamientos chabolistas, que aparecen y desaparecen, que son desalojados y demolidos según los caprichos del gobierno de turno, constato el intento constante de los inmigrantes por vivir con dignidad, de crear comunidad, aunque en su mayoría nos encontremos con unos asentamientos que carecen de los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, recogida de basuras, y niveles mínimos de higiene.

1 Márquez Domínguez, J.A. (2014) *Jornaleros extranjeros en España. El contingente agrícola de temporada como política de control de los flujos migratorios*. Huelva. Universidad de Huelva.

2 Médicos del Mundo (2020). *Condiciones de vida en los asentamientos chabolistas del Poniente almeriense*. Disponible en <https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/migrate/documents/nota_al_relator_sobre_asentamientos_en_almeria_def-mdm-es.pdf> [03.11.2022].

Dado el perfil que requiere nuestro campo -así exclusivamente hombres con fuerza y resistencia física y disponibilidad para trabajar en condiciones extremas (los invernaderos) de procedencia en gran parte del norte de África y África subsahariana; y en muchos casos falta de documentación para residir y trabajar de forma legal-, nos encontramos con asentamientos en los que predominan los hombres que han cruzado el Mediterráneo solos, sin sus familias.

Más allá de intentar captar los altibajos de esta comunidad que trabaja en nuestros campos, esta serie ha tratado de documentar las viviendas, hechas con su manos, palos y plásticos encontrados, mientras me hacía y les hacía la pregunta: ¿Qué significa hogar para ti?

Así pues, esta serie pretende dar visibilidad a una realidad que, por muy delante de nuestros ojos que está, parece no importarnos. En el siglo XXI, en un país europeo, tenemos que encontrar soluciones para que estos inmigrantes encuentren alojamientos dignos y homologables con el primer mundo. Quizás estemos en el Kairós, ese momento oportuno en el que aparece una apertura que tenemos que atravesar con fuerza para cambiar aquello que nos parece injusto, aquello que contribuye a mantener el estatus quo, las desigualdades.

Francisco Uceda

Casa Invertida # 1: Asentamiento de Albaricoques. Almería, 2019

Impresión con pigmento perdurable. 78x63cm/ud

Fotografías de la serie: *Casa invertida: Infravivienda en el Levante andaluz*, 2019

Inverted house # 1: Apricots settlement, Almería, 2019

Printed with durable pigment. 78x63cm/each

Photograph of the series: *Inverted house: Sub-housing in the Andalusian Levante*, 2019

Asunción Lozano

Gorafe, España 1967.

Vive y trabaja en Granada.

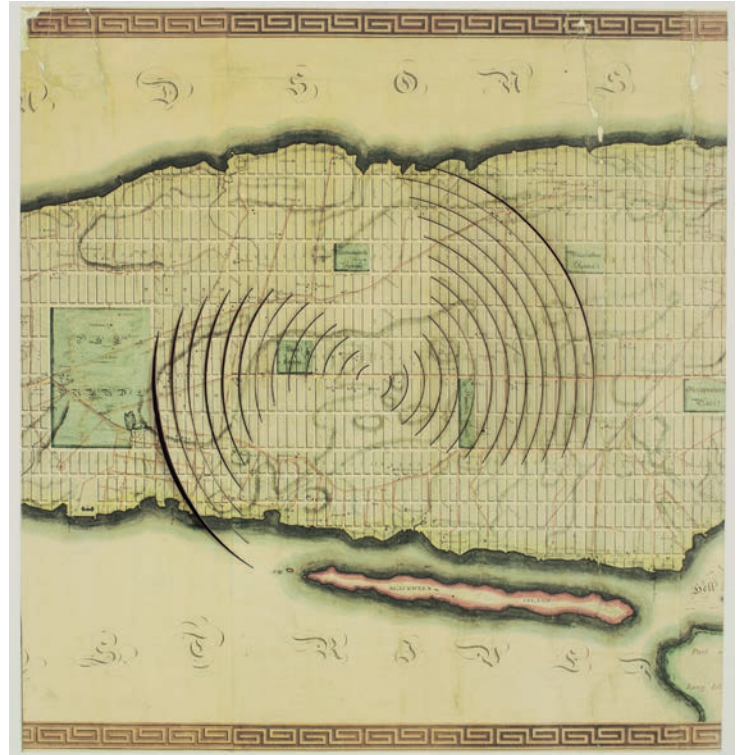
Licenciada en 1991 y Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada en 1995. Profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada desde 1995.

Su obra de carácter multidisciplinar, aborda la pintura, la escultura, la instalación, la fotografía o el video. Metódica y muy interesada en los sistemas de clasificación, ha organizado su trabajo a través de series y grupos diferenciados de trabajos que se han ido sucediendo a lo largo de su trayectoria. Su campo de investigación explora temas como el Cuerpo, el Territorio y la Naturaleza. En cada uno de ellos propone alcanzar objetivos como: trascender el espacio de representación de la pintura hacia un campo expandido de la escultura; advertir sobre la dimensión indómita de la naturaleza; reconstruir el sentido del territorio mediante la manipulación de imágenes aéreas tomadas de Google Earth; analizar cómo los individuos habitan el espacio social urbano; advertir de los usos en el lenguaje cotidiano y al mismo tiempo denunciar cómo los estereotipos fijan imaginarios femeninos, reivindicando la diversidad como estado ideal para lo Humano, participando en la difusión de las diferentes expresiones de género, etc.

Desde 1993 ha celebrado más de quince muestras individuales y alrededor de cien muestras colectivas. Su primera individual data de 1992 (Feria de Muestras, Palacio de los Condes de Gambia, Granada). Entre sus exposiciones se pueden nombrar Arquitecturas de papel (1998-1999) en la Sala Rekalde de la Diputación Foral de Vizcaya, Vigías (2009) en MECA Mediterráneo Centro Artístico de Almería, Idéntica, similar, parecida, igual (2011) en el Centro Damián Bayón de Granada, o Todos, ninguno, en el Archivo Histórico Provincial de Jaén; 20 razones y 2 mentiras (2012) de Asunción Lozano/Águeda Peregrina en TRN Laboratorio Artístico Transfronterizo, La casa de la Palmera, Granada; Además ha expuesto en la Sala Centro de la Universidad de Jaén con la exposición 137 pasos y uno más; o 30 times and 31 places en el Nowohuckie Centrum Kultury de Cracovia. Ha participado en exposiciones colectivas como Mundos Propios. Perspectivas y Variaciones en la Fotografía Andaluza de hoy (2012), en la Fundación Valentín de Madariaga, Sevilla. Territorio Sur (2014), Ars Visibilis III. Arte Contemporáneo de Mujeres Artistas (2016), Mar Oceano/Oceanum Mare (2016), en la Casa Pinillos del Museo de Cádiz; Acordes III (2016), o El arte es el modelo. Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada (2016). One Clover, and a Bee and Revery (2016) en Happylucky no.1 Gallery en Nueva York.

Asunción Lozano
Vista de sala de *Terrae*, 2018 /
Showroom view of *Terrae*, 2018

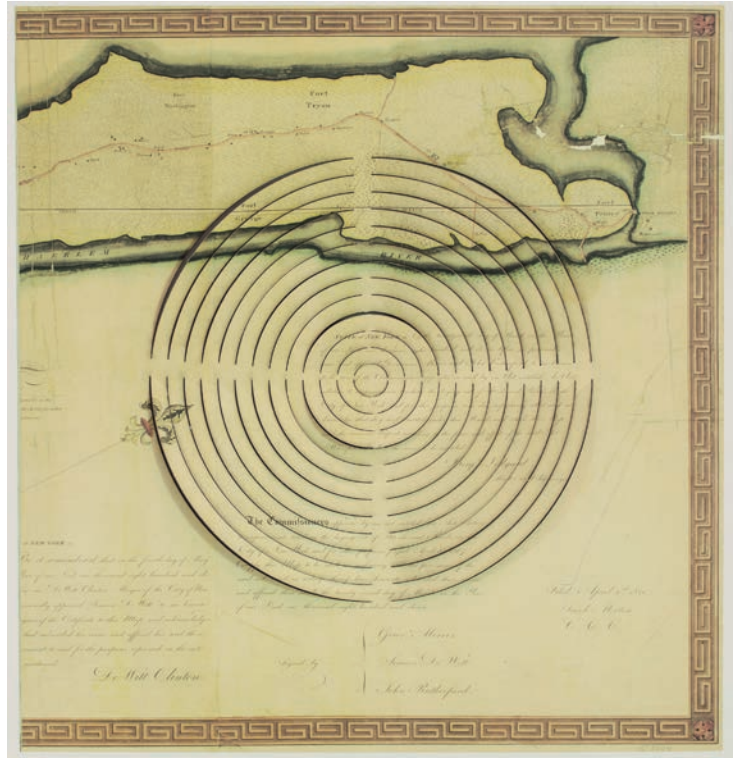
Asunción Lozano

Terrae, 2018

Mapa intervenido con corte láser 48x46cm/ud /

Terrae, 2018

Intervened map with laser cut 48x46cm/unit

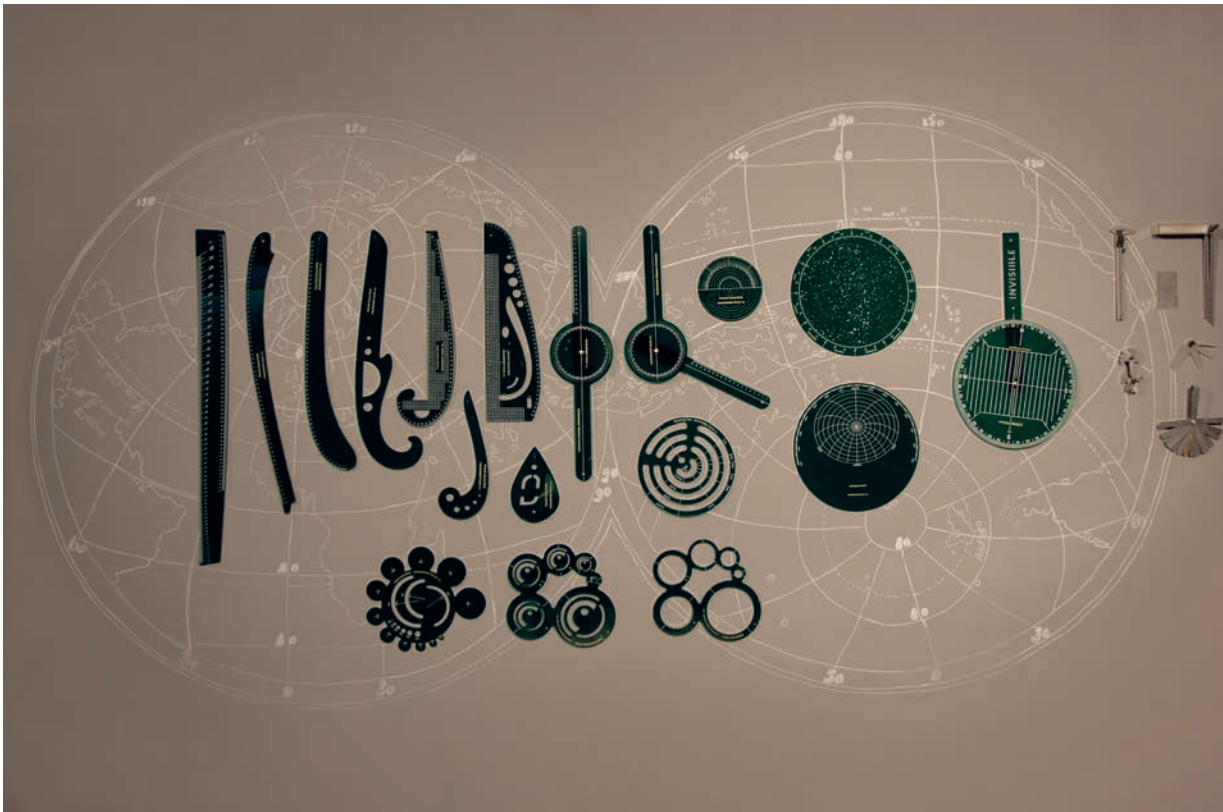
Nuevas cartografías desde el arte

“¿Cuántos mapas, en el sentido descriptivo o geográfico, podrían ser necesarios para tratar exhaustivamente un espacio dado, para codificar y descodificar todos sus significados y contedos? Es dudoso que se pueda dar un número finito a este tipo de pregunta. A lo que probablemente nos enfrentamos aquí es a una especie de infinito instantáneo, una situación que recuerda a una pintura de Mondrian. No son sólo los códigos (la leyenda del mapa, los signos convencionales de elaboración y lectura de mapas) los que son susceptibles de cambio, sino también los objetos representados, la lente a través de la cual se ven y la escala utilizada. No nos enfrentamos a un espacio social, sino a muchos, a una multiplicidad ilimitada o un conjunto inexplicable de espacios sociales”

Henri Lefebvre

Podemos entender que el mapa es una más de las múltiples convenciones culturales que nos sirven para visualizar el mundo. Desde antiguo, los mapas se han utilizado para representar, traducir y codificar territorios físicos y políticos. Los geógrafos han ayudado a comprender la compleja relación entre el entorno físico y los usos humanos. Desde el momento en el que el hombre pasa a ser el centro y la medida de todas las cosas, los atlas se convierten en una herramienta perfecta de orientación, descripción y registro de las particularidades del universo, de las maneras de ocupar e imaginar el territorio.

La delimitación de las fronteras ha sido una fuente de conflictos y disputas a lo largo de la historia. Las potencias coloniales han marcado profundamente la historia de la humanidad desde una imposición intervencionista con un marcado objetivo de ejercer el control y el poder. De esta manera los mapas cartográficos ha sido consecuencia de los intereses fácticos que dictaban los países más poderosos. La disputa siempre se ha relacionado con lugares estratégicos para los intereses económicos de los países más ricos. La emergencia del actual problema medioambiental acentuado por las importantes crisis migratorias, debería desestabilizar este modelo antropocéntrico e permitir la puesta en valor de otros relatos, de otros modelos, en los que el hombre ya no debiera ser el centro del universo. En este nuevo marco se hace urgente desplazar la mirada hacia los ecosistemas y la multiplicidad de formas de ser y estar en el mundo. Es necesario reconsiderar los afectos como herramienta de convivencia para superar esta visión normativa y reduccionista de nuestro entorno.

Asunción Lozano

Reglas de medir, 2021

Corte laser en metacrilato. Diferentes medidas y formas. Tiza sobre la pared.

Measurement Rules, 2021

Laser cut methacrylate rulers. Different sizes and shapes. Whiteboard on wall.

Izquierda: Detalle de Reglas de medir. Left: Detail of Measurement Rules.

Es por ello que nos veamos necesitados de representaciones actualizadas y redimensionadas de una realidad que se intuye cada vez más compleja. Se requiere necesariamente un modelo de visualidad en el que poner en juego una mayor cantidad y diversidad de información e instrumentos de captación de datos. En estos nuevos modelos han de participar aspectos de lo humano y de sus entornos cercanos. Las ciudades modernas son un claro ejemplo de la crisis desestabilizadora que tiene lugar en estos espacios de convivencia.

En las últimas décadas se han desarrollado importantes teorías que tienen que ver con los usos humanos del territorio; la Teoría de la Deriva, elaborada por Guy Debord¹, pone el énfasis no sólo en los mapas normales, sino también en los ecológicos o los psicográficos en el contexto de una deriva urbana y una experiencia intensificada de la ciudad. Teorías complementarias como las de Henri Lefebvre en La producción del espacio², desde un análisis del problema a escala planetaria, hace visible las múltiples capas, redes y vínculos que integran la información de la arquitectura, el urbanismo y o la planificación de los espacios.

El proyecto Terrae expuesto en Kairós, intenta repensar las fricciones y los conflictos presentes en nuestro planeta. Propone la estructura de un nuevo mapa que puede ser desmontado como un simple rompecabezas, en el que desde lo bidimensional pueda emerger lo tridimensional. Terrae utiliza el lenguaje cartográfico para subvertir los sistemas tradicionales de visualización de la geografía, propone nuevas fórmulas, interrogando la imposibilidad de representar el mundo, a no ser desde las fallas de esa propia representación.

Asunción Lozano

1 Debord, G. *El planeta enfermo*. Anagrama, 2006

2 Lefebvre, H. *La producción del espacio*. Capitán Swing, 2013.

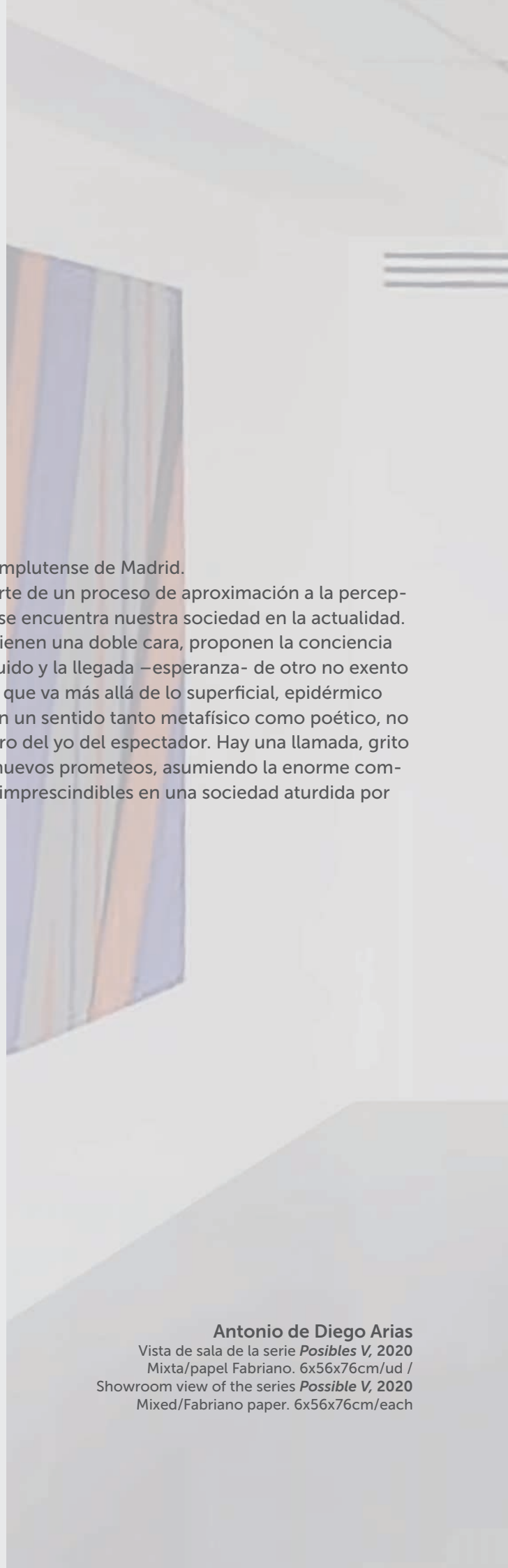
Antonio de Diego Arias

Madrid, España 1960.

Vive y trabaja en Almería.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Complutense de Madrid.

Las piezas expuestas en la presente muestra son parte de un proceso de aproximación a la percepción de la pérdida de identidad y a la deriva en que se encuentra nuestra sociedad en la actualidad. Los estallidos, disolución de las estructuras de red tienen una doble cara, proponen la conciencia del instante en la disolución de un tiempo ya concluido y la llegada –esperanza- de otro no exento del vértigo. En mi obra hay una indagación, mirada, que va más allá de lo superficial, epidérmico para adentrarse en la profundidad de lo no visible en un sentido tanto metafísico como poético, no afirman, sino que sugieren preguntas, lecturas dentro del yo del espectador. Hay una llamada, grito a la necesidad de indagar nuevos territorios como nuevos prometeos, asumiendo la enorme complejidad de nuestras individualidades, cada día más imprescindibles en una sociedad aturdida por un incesante ruido.

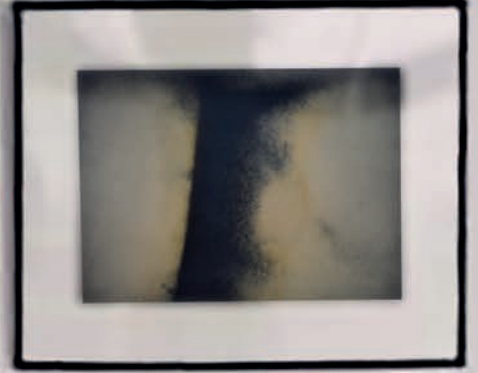
Antonio de Diego Arias

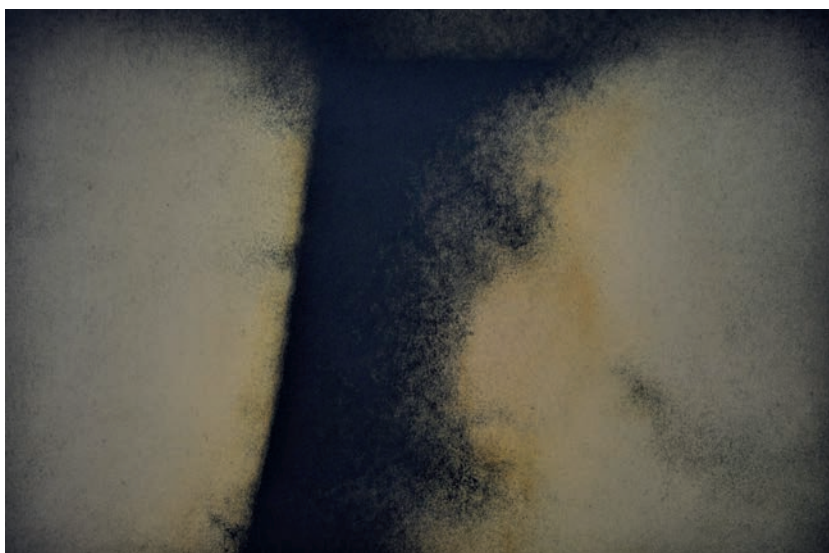
Vista de sala de la serie *Posibles V*, 2020

Mixta/papel Fabriano. 6x56x76cm/ud /

Showroom view of the series *Possible V*, 2020

Mixed/Fabriano paper. 6x56x76cm/each

Antonio de Diego Arias
Posibles V, 2020
Mixta/papel Fabriano. 56x76cm/ud /
Possible V, 2020
Mixed/Fabriano paper. 56x76cm/each

Mercedes Lirola

Granada, España 1964.

Vive y trabaja en Granada.

Mi objetivo en esta obra es complejo, como lo es todo aquello que traducimos desde el sentimiento al elemento plástico, por ello, la observación y la contemplación de nuestro entorno es fundamental para traducir aquello que admiramos y respetamos para llegar a una síntesis voluptuosa y rítmica del mar en su más pura esencia.

El movimiento rítmico, la fragmentariedad, la pureza de la porcelana no hacen sino potenciar el dinamismo con una aparente fragilidad que supera el estatismo de lo escultórico.

Como señalaba Bernardo Palomo¹ para su reciente exposición en la Galería Realejo en Granada:

Contenido y continente siempre han formulado sus justos registros para que cada pieza abra un horizonte artístico lleno de entidad y trascendencia. Hay un interés por la actuación espacial, por la instalación que provoque una acción comprometida entre el autor, el espectador y la propia pieza.

La obra requiere de nuevas y más contundentes miradas, el íntimo gesto creativo se revuelve para que sea necesaria la complicidad máxima del espectador.

Las piezas conforman un todo que buscan el apoyo escénico y compresivo del visitante. Suscriben una idea, abren las perspectivas de una metáfora, provocan un compromiso expectante y dejan abiertas las compuertas para sumos guiños de complicidad.

La naturaleza sirve de espacio escénico para que todo desarrolle infinitos caminos de interacción. Su obra ejerce un sugestivo juego de posiciones artísticas. Su realidad ceramista es poderosa, sutil, llena de contundencia formal. Sin embargo, en esta nueva comparecencia hay mucho más que el gesto sublime de la emoción estética...

¹ PALOMO, B. *Los postulados cerámicos de Mercedes Lirola* en el Diario IDEAL de Granada. 13 Diciembre, 2021. https://www.granadahoy.com/ocio/Mercedes-Lirola-ceramica_0_1636937007.html [02.09.2022].

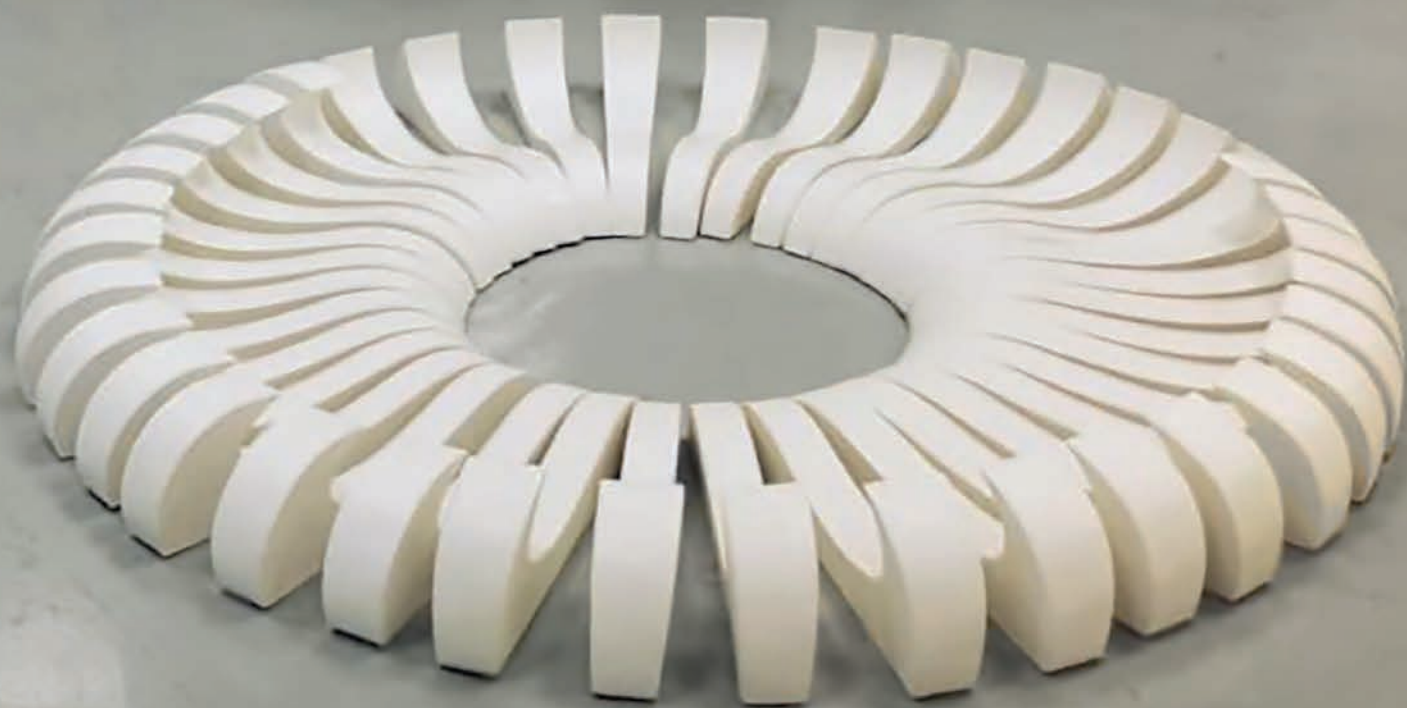
Mercedes Lirola

Vista de sala de la obra *Sin Título*, 2020

Cerámica 135cm Ø

Showroom view of the work *Untitled*, 2020

Porcelain 135cm Ø

Mercedes Lirola
Sin Título, 2020
Cerámica 135cm Ø
Untitled, 2020
Porcelain 135cm Ø

Victor Pulido

Huelva, España 1968.

Vive y trabaja en Huelva.

Cursa estudios de Bellas Artes en la Facultad Santa Isabel de Hungría de Sevilla, licenciándose en Pintura y Escultura. Su labor se centra en estas dos últimas tendencias, trabajando igualmente el grabado y el diseño gráfico. Forma parte del Departamento de Diseño de la Diputación de Huelva desde 1997.

El dibujo es su gran pasión e hilo conductor de su trabajo. Parte de su obra versa sobre la naturaleza, destacando series dedicadas al estudio del agua y al mundo de los insectos. Durante un periodo importante de su carrera trabaja sobre el Hombre y la realidad social. En la actualidad está centrado en la creación de paisajes emocionales con una clara predilección por la pintura abstracta. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Huelva, Sevilla, Cádiz, Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Cuenca, Cambados, Madrid, Barcelona, Toledo, Lisboa, París, Bruselas, Estrasburgo... y ha obtenido premios como el Penagos de Dibujo y otros muchos provinciales y nacionales de carteles, dibujo, pintura y escultura.

Marcos Gualda escribe un esbozo de nota autobiográfica sobre Victor Pulido¹ :

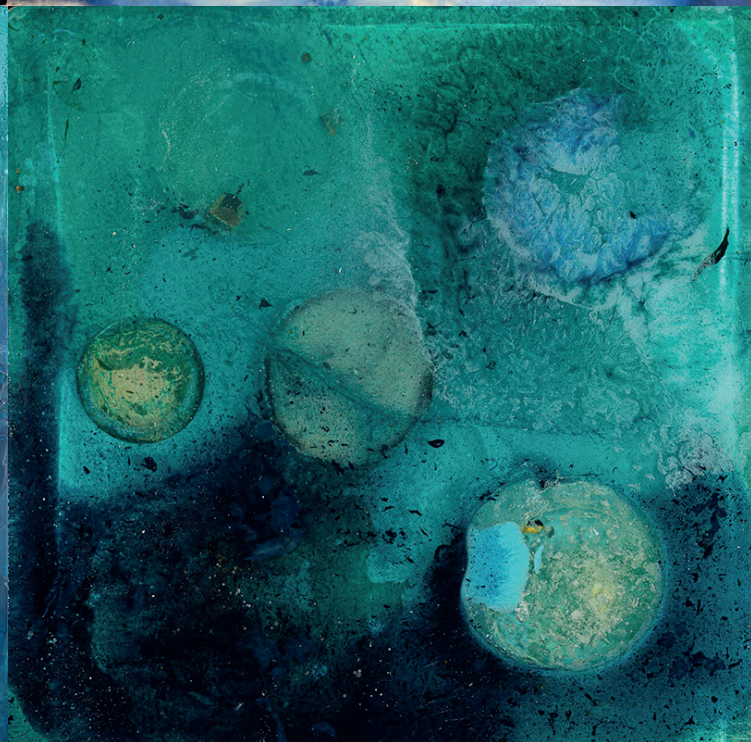
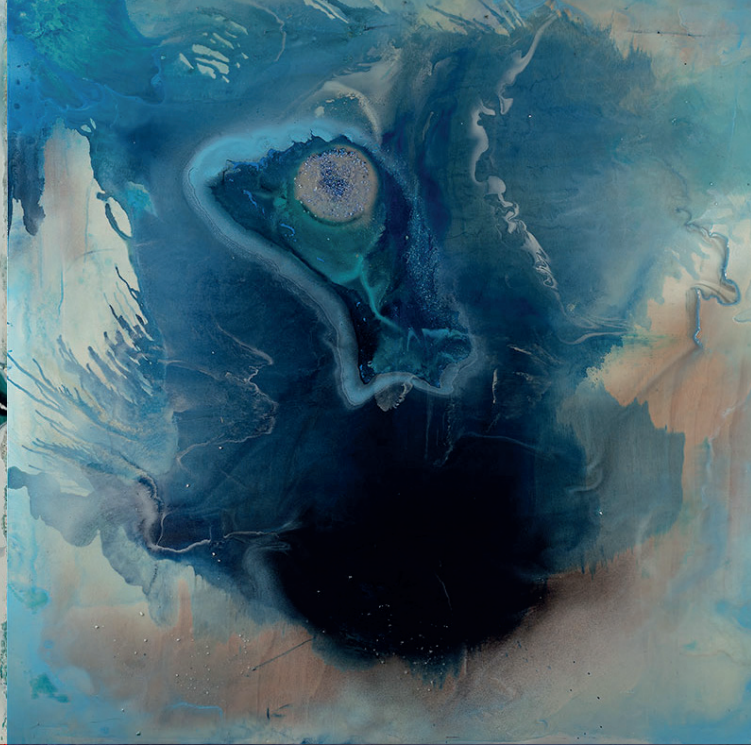
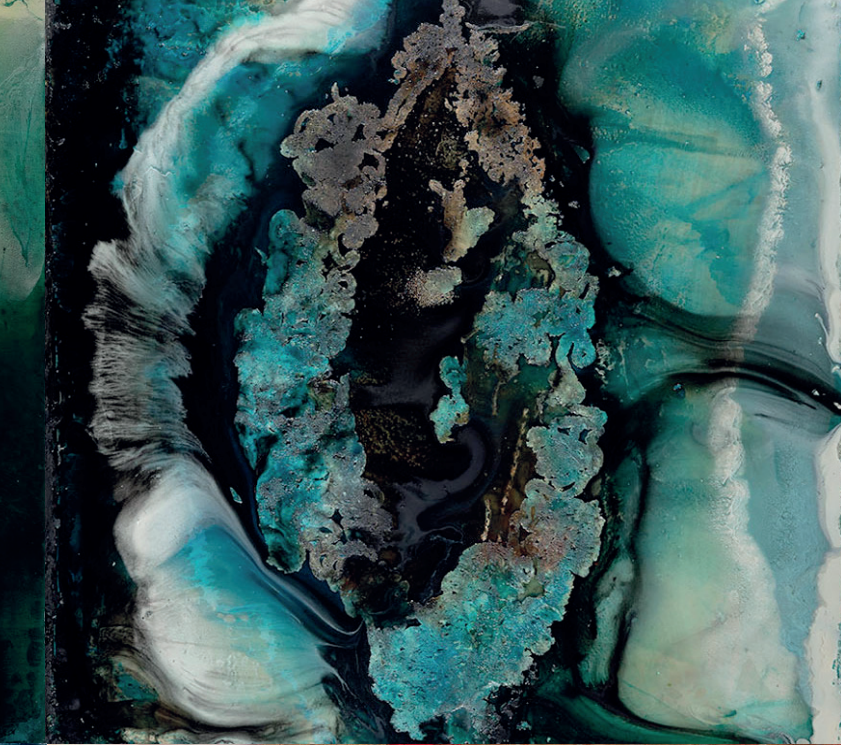
No puedo negar que mi pintura se tornó tan matérica que, en ese límite contemporáneo tan fino que separa la pintura de la escultura, notaba que estaba más cerca de la segunda que de la primera. Afloraron espontáneamente seres de ultramundo, en una serie de esculturas que titulé "El baile de San Vito". Pero cuando me acercaba de nuevo a la pintura, mi obra se expresaba matérica, casi pétrica en la serie de Fósiles. En un viaje de vuelta a la infancia, o quizás en busca de la paternidad, emergieron los disparatados seres del Bestiario. si he sacado algo en claro durante todos estos años, es que soy una especie de moderno de lo clásico, que reivindico al artesano que se procura cortes limpios en las manos, que huye de la pose almidonada. He aparcado momentáneamente la escultura. De nuevo vuelvo a la pintura, sin temor a recordar a Van Gogh por pintar una cama o a Barceló por dibujar un pulpo.

¹ GUALDA, M. EL ACUMULADOR DE MOTES – Notas autobiográficas de la obra de Víctor Pulido en la página WEB del autor: <http://www.victorpulido.com/bio/> [01.11.2022].

Victor Pulido

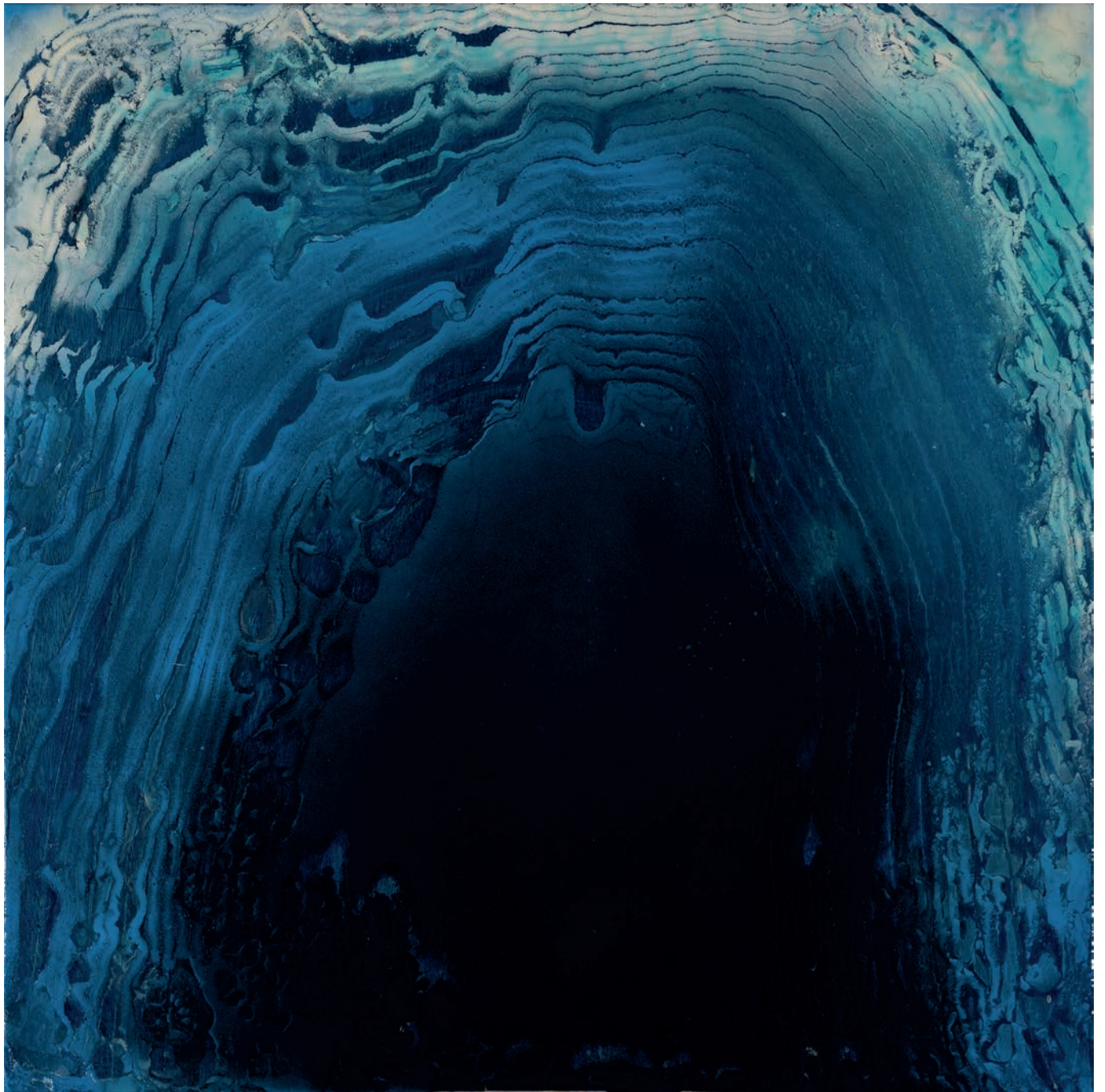
Obras de la serie *Mi Pequeño Imperio*: *Cueva Verde, Me alegro de verde, Fandango, Rorschach, Artificialia III, Otros Mundos, Cuatro Elementos, Infinito, El Alma* 2019
Mixta /madera 100x100cm. /

Works from the *My Little Empire* series: *Green Cave, I rejoice in green, Fandango, Rorschach, Artificialia III, Other Worlds, Four Elements, Infinity, The Soul* 2019, 2019
Mixed / wood 100x100cm

Victor Pulido
Cueva Verde, 2019
Mixta /madera 100x100cm. /
Green Cave, 2019
Mixed / wood 100x100cm

Victor Pulido
Cueva Azul, 2019
Mixta /madera 100x100cm. /
Blue Cave, 2019
Mixed / wood 100x100cm

Mar Garrido

Madrid, España.

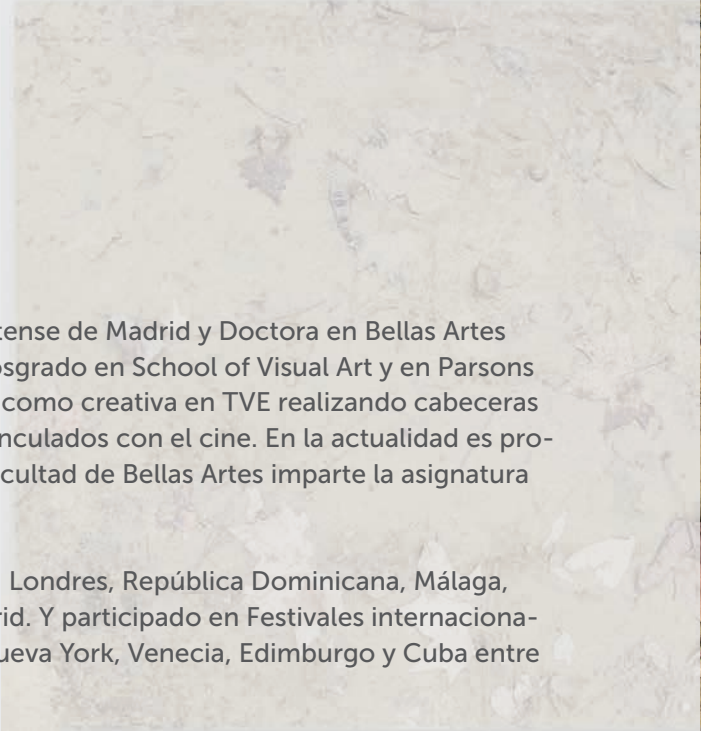
Vive y trabaja en Granada

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Realizó estudios de posgrado en School of Visual Art y en Parsons School of Design en la ciudad de Nueva York. Trabajó como creativa en TVE realizando cabeceras y promociones especiales de cadena en programas vinculados con el cine. En la actualidad es profesora titular de la Universidad de Granada en cuya Facultad de Bellas Artes imparte la asignatura Proyectos Audiovisuales.

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Londres, República Dominicana, Málaga, Granada, Murcia, Jaén, Turquía, Almería, Cádiz y Madrid. Y participado en Festivales internacionales de videoarte en Barcelona, Braga, Buenos Aires, Nueva York, Venecia, Edimburgo y Cuba entre otros.

Su trabajo se centra en la fotografía, el video de creación y la composición sonora. Abordo los procesos relacionados con el tránsito, la experiencia del viaje, el desplazamiento y el arraigo como forma de reflexión sobre el territorio, el instante y la memoria.

Atraída por la temporalidad, por la relación entre una imagen y la siguiente, ese espacio intermedio que implica tener en cuenta lo que no se ve, el fuera de campo. Analiza la tensión que se establece entre la imagen fija y la imagen en movimiento; el momento aparentemente detenido; la sucesión y alteración de procesos que acontecen a distintas velocidades; la repetición y el cambio. Distinguir el tiempo a través de los espacios creados entre esas alteraciones.

Mar Garrido

Vista de sala de la obra *Simbiosis*, 2020
Fotografía digital s/papel de algodón, 50x50cm/ud/
Showroom view of the work *Symbiosis*, 2020
Digital photograph on cotton paper, 50x50cm/each

Mar Garrido
Simbiosis, 2020

Fotografía digital s/papel de algodón, 50x50cm/ud/
Symbiosis, 2020
Digital photograph on cotton paper, 50x50cm/each

Mar Garrido

Formas separadas, 2020

Fotografía digital s/papel de algodón, 110x62cm/unidad (Fragmento de poliptico de 6 piezas)

Separate Forms, 2020

Digital photograph on cotton paper, 110x62cm/each (Fragment of polyptych of 6 pieces.)

Discontinuidad narrativa y tiempo ausente.

Reflexionar sobre la creación audiovisual y fotográfica, implica detenerse en la tensión que se establece entre movilidad e inmovilidad, entre imagen fija e imagen en movimiento. Esta diferencia suele vincularse con la fotografía y con el cine, pues el discurrir del movimiento cinematográfico otorga a la imagen una representación asociada con el presente, con el "flujo de la vida" del que hablaba Siegfried Kracauer (1996: 102-103)¹, mientras que el instante fotográfico, al estar detenido en el tiempo, testifica la certeza de un pasado ya ausente, porque como argumentara Susan Sontag (2006: 32)²: "todas las fotografías son memento mori" y llevan consigo el espectro de la muerte (Roland Barthes 2009)³. Aunque también podríamos objetar que la fotografía, cuando se traslada a un soporte, se convierte en objeto tangible, concreto, en una realidad del presente. Y, por el contrario, el cine al ser una ilusión perceptiva que pasa y se desvanece, pertenece al ámbito de la abstracción y la memoria.

1 Kracauer, S. (1996). *Teoría del cine. La redención de la realidad física*, Barcelona: Paidós.

2 Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía*. México: Alfaguara.

3 Barthes, R. (2009). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces*, Barcelona: Paidós.

Dejando aparte lo obvio del legado técnico que la fotografía aporta al cine (velocidades de obturación, ópticas, enfoques selectivos, etc.), estamos ante dos lenguajes complementarios, dos sistemas de representación visual donde la imagen se ve y reproduce mediante dispositivos que implican la combinación técnica con los modos de expresión específicos de cada autor (Ledo, 2005:17)⁴. Al mirar desde el ámbito del arte la historia las relaciones entre ambos medios, constatamos, no solo las mutuas contaminaciones que tuvieron lugar a lo largo del pasado el siglo y continúan en la actualidad, si no también, su capacidad de evocar una realidad más amplia que aquella que describen.

Cuando hacemos una única fotografía, una serie fotográfica o recomponemos imágenes fijas para obtener movimiento, llevamos a cabo complicadas operaciones que permiten trasladar ese "recorte" del mundo, desde las tres dimensiones de los cuerpos -ancho, largo y alto-, e incluso podríamos añadir el tiempo como una determinante cuarta dimensión, a la bidimensionalidad de la representación. Pero, además, tanto en las series como en la videocreación, hay un tiempo ausente, un tiempo que conscientemente se elimina entre dos instantes congelados y escapa a la propia mirada. Imaginarlo e intentar su captura, permitirá a cada observador completar el vacío de la interrupción con sus vivencias.

Mi propuesta artística se fundamenta en esta discontinuidad narrativa, en ese espacio en off que se intuye fuera del encuadre, permitiéndome oscilar entre mimesis y diégesis. Entre la supuesta verosimilitud de los fragmentos de naturaleza que muestran las imágenes, y las propias reglas narrativas que crea el texto ausente. Entiendo esta elipsis, como el elemento que define la elección del instante preciso de toma de una imagen en intervalos formales de tiempo. Propongo la interrupción como espacio de silencio; refugio (refugium, etimológicamente huir en retroceso) que nos permite detenernos y volver; elemento híbrido que posibilita el palpitar de las imágenes-huella que se ordenan y desestructuran en el recorrido de las series fotográficas.

Imágenes vestigio del paso del tiempo, del tránsito como un todo indivisible. Rastros que en su relación temporal pasado-futuro, conectan el ayer y el hoy de lo humano, remitiendo a la nostalgia de lo acontecido, al territorio en blanco que existe en el intervalo entre las cosas. Mirar la soledad de una hoja, el vacío del fruto desprendido, la dignidad de una rama seca. Huella y fragmento: evocación de lo efímero, lo transitorio, lo fortuito, lo ausente.

Prescindir de la figura humana intentando atrapar lo imperceptible del paisaje.
Unir lo escondido y lo mostrado.
Caminar, recorrer, sumergirse en el paisaje.
Explorar el territorio mediante el movimiento del cuerpo.
Detenerse y escuchar. Deshacer lo andado.
Adecuar la mirada a la pausa. Contemplar. Esperar.
Observar lo tangible, reflexionar sobre el entorno.
Impulsar nuevas conexiones que agitan certezas y catalizan recuerdos.
Al lado de la belleza, lo monstruoso se intuye.
Volver a mirar.

Mar Garrido

4 Ledo Andión, M. (2005). *Cine de fotógrafos*. Barcelona: Gustavo Gili.

Manuel Vázquez

Huelva, España.

Vive y trabaja en Huelva

Reflexiono sobre la imagen y sobre el proceso de AUTOEXTERMINIO en el que estamos inmersos. No tengo ideología y la expresión artística es el medio que me ayuda a soportar, con cierto interés, el horror del vacío. Trabajo sobre la identidad y la memoria. Me atrae la exclusión social.

Pongo a convivir elementos formales que normalmente chocan entre sí. Me siento cómodo con el Anti-Estilo. Me interesa la tensión que se origina y el conflicto que queda por resolver. No busco posibles soluciones, no me interesan las soluciones. Busco los límites de la pintura, destruir y construir el espacio pictórico. La quiebra ideológica es total. La debastación es natural.

En su exposición Vivir es lo mejor, Manuel Vázquez recordaba¹:

Cada pintura es un contenedor con los restos de un naufragio, trozos de una realidad que con el paso del tiempo se va perdiendo en la memoria, luego se le interpone otra realidad que a su vez también se pierde de manera progresiva.

En mi proceso creativo no busco posibles soluciones, me dejo seducir por el proceso de pintar y por las imágenes que llegan hasta mí, sean de la procedencia que sean, alta o baja cultura. Me dejo llevar por la frialdad y la energía de todo lo que percibo.

1 REDACCIÓN de Huelva24.com en *La sala Siglo XXI expone la obra de Manuel Vázquez en 'Vivir es lo mejor'* <<https://huelva24.com/art/104910/la-sala-siglo-xxi-expone-la-obra-de-manuel-vazquez-en-vivir-es-lo-mejor->> [06.11.2022].

Manuel Vázquez
Rastrear la Señal I, 2020
Acrílico, óleo y grafito s/lienzo 146x114cm. /

Manuel Vázquez

Vista de sala de la obra *Rastrear la Señal II*, 2020

Acrílico, óleo y grafito s/lienzo 146x114cm /

Showroom view of the work *Tracking the Signal II*, 2020

Acrylic, oil and graphite on canvas 146x114cm

Toña Gómez

Málaga, España.

Vive y trabaja en Almería.

Cuando observamos la Naturaleza, ya sea ante una diminuta partícula o en su plenitud, se evidencia la gran obra de arte que es. Energía-materia, dependiente sólo de sus principios de decisión, dando sentido como ente único al orden establecido y cíclico de todo lo que compone el universo.

La dualidad entre energía y materia no se genera solo en el medio natural, sino que vincula muy profundamente al artista con su hecho creativo y a su relación multidireccional entre la energía del artista que transmite a través de su obra con diferentes materias, sustentado visualmente por todo un mundo de estructuras, formas y colores. El objetivo final es generar sorpresa, emoción y sentimiento.

Esta realidad energética me sitúa en un plano de coherencia y cohesión con lo real, al tiempo que me libera de la vanidad que como seres vivos superiores nos otorgamos, sustituyéndola por otra de mayor respeto y responsabilidad.

¿Qué pretendo al acercarme al sentido natural sino buscar conocerme, aproximándome a lo que forma parte de lo que soy y pertenezco?

La totalidad del mundo natural está interrelacionado, así como la forma en que se manifiesta cada fenómeno o elemento al exterior. De ahí el indagar en las redes de correspondencias intrínsecas en ellas, cuyo contenido se puede descifrar mediante claves analógicas, apareciendo para su lectura la forma simbólica de su cualidad o esencia. Tejer construyendo relaciones me lleva a un proceso donde poder ir desvelando y aflorando los contenidos ocultos en su interior, abriendo un diálogo a la experimentación y comunicación. Potenciar su valor como fuente de conocimiento es, en esencia, el eje y guía personal elegido creativamente; sensiblemente complejo para ser expresado en un lenguaje plástico, requiriendo para ello nuevas formas de mirar.

Abierto también a la reflexión e interpretación plástica desde la traslación y lenguaje de sus contenidos, donde poder reinventar los elementos iconográficos establecidos, en su mayoría, en función de una dramaturgia estética paisajística.

Toña Gómez

Vista de sala de la obra *Serie Orden y Caos. Ciclos*, 2020

Mixta s/tablero pvc 150x200cm /

Showroom view of the work *Order and Chaos Series. Cycles*, 2020

Mixed on pvc board 150x200cm.

Toña Gómez
Serie Orden y Caos. Ciclos, 2020. Mixta s/tablero pvc 150x200cm. /
Order and Chaos Series. Cycles, 2020. Mixed on pvc board 150x200cm.

Juan Morante

Almería, España.

Vive y trabaja en Almería.

Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

De sus eternos gestos lineales surgen de manera espontánea y reiterada estos troncos concéntricos inundados y como si de una tendencia se tratase de múltiples ventanas coloristas que nos dan a entender su deseo reiterado de encontrar y hacer participe al público de los múltiples lenguajes que cada uno de ellos esconde, a veces incluso nos lo desvela. La importancia está tanto en la forma como en el fondo.

Juan Morante aplica en su totalidad el concepto de Malevich de que la luz no parece ser el objetivo principal, sino un medio técnico que sirve para revelar lo conocido de la profundidad de las tinieblas.

Para Juan Morante esta muestra en continua evolución establece el escenario ideal de su tan ansiada libertad creativa, son su fuente de color, de las que extrae sus máximas percepciones y a las que él contribuye aportándoles el equilibrio y la belleza tan manifestados en sus obras.

Si buscamos alguna característica clara que identifique la obra de Morante es sin duda la evidencia de la búsqueda continua de la armonía entre el color y el ritmo. Así en esta serie el equilibrio cromático es lo que dota de coherencia al conjunto y se vislumbra claramente como esencia final de su fuero más interno.

Juan Morante

Vista de sala de la obra *Estructura de color*, 2020
Acrílico s/plancha pegasus. 150x300cm. /
Showroom view of the work *Color structure*, 2020
Acrylic on pegasus board. 150x300cm.

Estructura de color, 2020
Acrílico s/plancha pegasus. 150x300cm. /
Color structure, 2020
Acrylic on pegasus board. 150x300cm.

Carmen Guardia

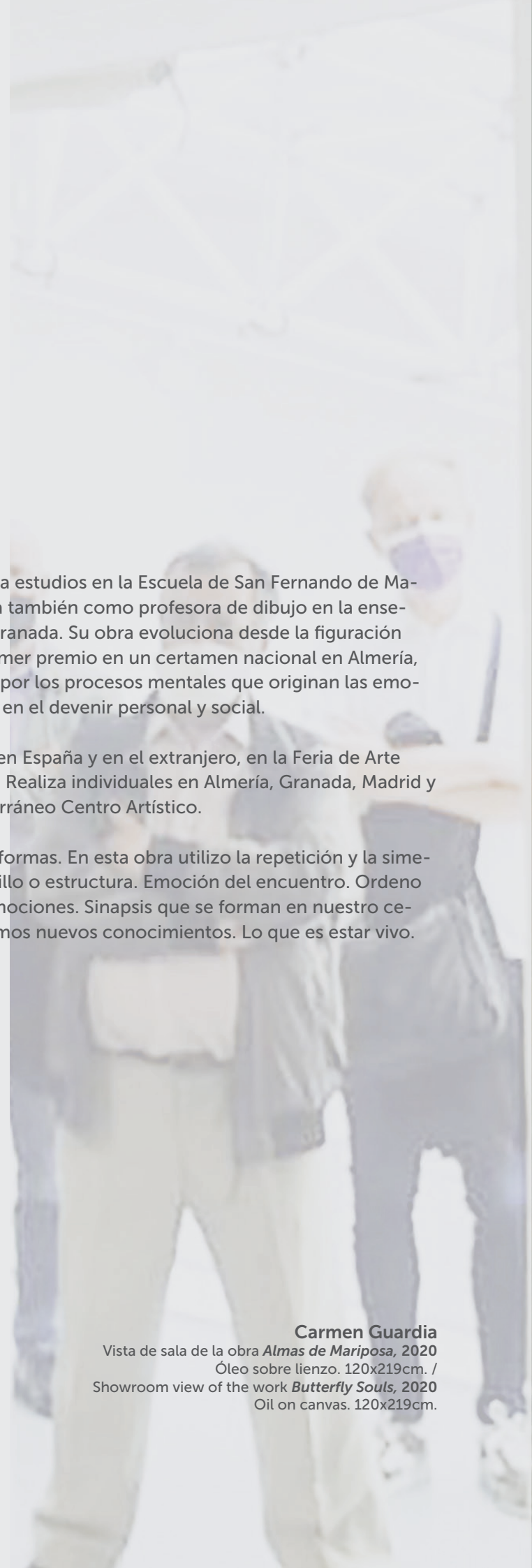
Madrid, España.

Vive y trabaja en Granada.

Desde muy joven decide dedicarse al arte. Realiza estudios en la Escuela de San Fernando de Madrid y posteriormente se instala en el Sur. Trabaja también como profesora de dibujo en la enseñanza media durante varios años, en Almería y Granada. Su obra evoluciona desde la figuración como denuncia social, con la que obtiene un primer premio en un certamen nacional en Almería, hasta la actual abstracción, en la que se interesa por los procesos mentales que originan las emociones significativas. La contradicción y el orden en el devenir personal y social.

Participa en numerosas exposiciones colectivas en España y en el extranjero, en la Feria de Arte Gráfico Estampa, como grabadora, y otras ferias. Realiza individuales en Almería, Granada, Madrid y Albacete. Actualmente trabaja con MECA Mediterráneo Centro Artístico.

Me gusta trabajar con la línea, configuradora de formas. En esta obra utilizo la repetición y la simetría, creando un orden a partir de un dibujo sencillo o estructura. Emoción del encuentro. Ordeno lo que no pertenece a la lógica, el Caos de las emociones. Sinapsis que se forman en nuestro cerebro cuando vivimos nuevas emociones o tenemos nuevos conocimientos. Lo que es estar vivo. Homenaje a Ramón y Cajal.

Carmen Guardia

Vista de sala de la obra *Almas de Mariposa*, 2020

Óleo sobre lienzo. 120x219cm. /

Showroom view of the work *Butterfly Souls*, 2020

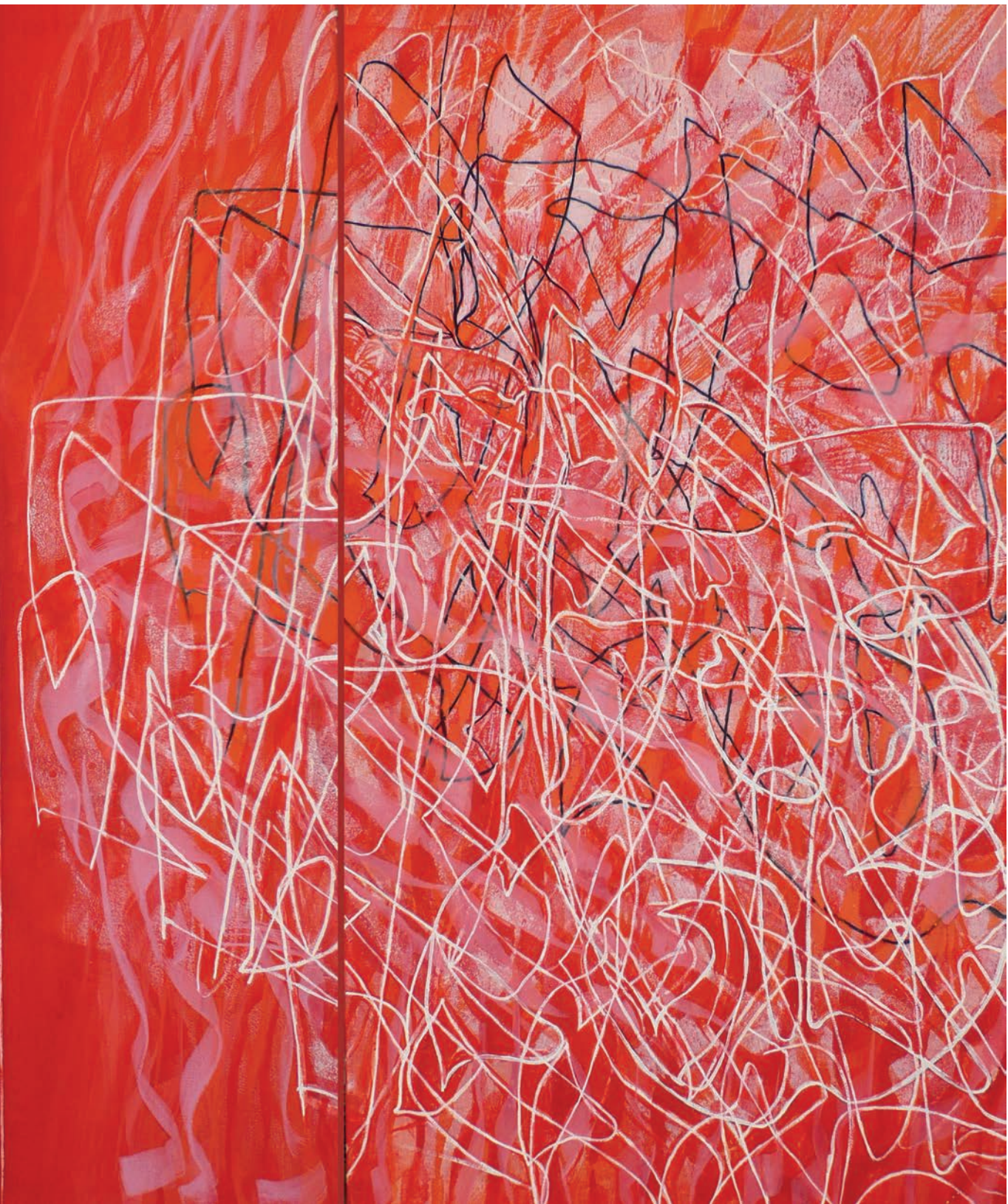
Oil on canvas. 120x219cm.

Carmen Guardia

Almas de Mariposa, 2020
Óleo sobre lienzo. 120x219cm. /
Butterfly Souls, 2020
Oil on canvas. 120x219cm.

Javier Flores

Córdoba, España, 1969.

Vive y trabaja en Córdoba.

Sus trabajos han versado sobre poéticas que plantean el camino y el laberinto como metáfora de la existencia, la problematización en torno al lenguaje, y más recientemente trabaja sobre contenidos de compromiso ecológico y de reflexión sobre la naturaleza. Todo ello dentro de estrategias de experimentación con el espacio y la escultura, a través de instalaciones, objetos, performances o video-mapping.

Entre sus exposiciones individuales destacan; *Condición de Tránsito* en Sala Brocense de Cáceres en 2002, la instalación *Ad vitam* para la Fundación Rafael Botí de Córdoba en 2004, *Dos singular* en la Galería Arterea de Madrid en 2005, *Del objeto al lenguaje* para el Museo de Cáceres en 2009 y *Trampas del lenguaje* en Galería Arte 21 en 2010. Ha mostrado sus performances en el certamen *Cosmopoética* (Córdoba), *La Casa Encendida* (Madrid), *ArteSantander*, *El Vuelo de Hypnos* (Villa Romana de Almedinilla), *Nemo Art Festival* (Priego), *Art Sur* (La Victoria) y *Centro de las Artes* de Sevilla o el *Museo Vostell Malpartida*, entre otros lugares. Ha participado en exposiciones colectivas en el Parlamento de Andalucía (1995), *Recorridos* en las salas de la Junta de Extremadura (2004) o Premios Ángel en MUVIM de Valencia (2004), *El resto. Superfluos y utópicos* en Puertanueva Córdoba (2009), *Lo imposible, lo inalcanzable* en Palacio de Viana en Córdoba (2014), *El Reverso Incorporado* en la villa romana de El Ruedo (2015), *Cum Pictura Poesis* en el Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz MEIAC, *ARCOMadrid* (2017), *Territorio Sur* en la Fundación Valentín de Mada-riaga en Sevilla (2018), o *Flying Heads* en Museo de Cádiz (2018), estas dos últimas organizadas por la galería MECA. Tiene obras en colecciones públicas como Fundación Rafael Botí, Parlamento de Andalucía, Consejería de Cultura, Valdelarte en Huelva, Colección Fin de Siglo en Polonia, y colecciones privadas en Nueva Orleans, París, Bombai (India), Lusteau (Austria) o Lisboa, Madrid y Córdoba. Entre su bibliografía destacan los textos de Juan Manuel Bonet, Michel Hubert Lépicouché, Joaquín Araujo, Maruja Torres, Margarita de Aizpuru, Ángel Luis Pérez Villén u Oscar Fernández, entre otros; y los documentales producidos por *Libre Producciones* para Canal Extremadura.

Javier Flores

Vista de sala de las obras *Eucarionte*, *Hiperbólica*, *Impronta*, *Laberinto Identitario*, *Huella*, 2020
Corte laser s/acero. Soldadura TIG y pulido. Medidas Variables. /
Showroom view of the works *Eucarionte*, *Hiperbólica*, *Impronta*, *Laberinto Identitario*, *Huella*, 2020
Lasser cut on steel. TIG welding and polishing. Variable Measurements.

Javier Flores

Vista de las obras Vista de sala de las obras *Eucarionte, Hiperbólica, Impronta, Huella*, 2020

Corte laser s/acero. Soldadura TIG y pulido. Medidas variables. /

Showroom view of the work *Eukaryote, Hyperbolic, Imprint, Fingerprint*, 2020

Lasser cut on steel. TIG welding and polishing. Variable measurements.

Javier Flores

Laberinto identitario, 2020

Corte laser s/acero. Soldadura TIG y pulido. 42x44cm.

Identity labyrinth, 2020

Lasser cut on steel. TIG welding and polishing. 42x44cm.

Jose Luis Lozano

Motril, España 1985.

Vive y trabaja en Altea.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada en el año 2007. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada en 2012. Ha realizado estancias en diferentes Instituciones y Centros de Arte de ámbito Nacional e Internacional como University College London, Bentham Project, la Facultad de Bellas Artes del País Vasco, Academia de Bellas Artes de Cracovia (Polonia), en el Campo de Concentración de Auschwitz-Birkenau, en el Museo Guggenheim de Bilbao, la Academia de Bellas Artes de Múnich (Alemania) y la Academia de Bellas Artes de Varsovia (Polonia), entre otros.

En el año 2008 inicia su actividad docente e investigadora en el Departamento de Pintura de la Universidad de Granada hasta el año 2014. Actualmente es Profesor del Departamento de Arte en el área de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas tanto de ámbito Nacional como Internacional, *Broken Faces* en el Palacio Consistorial La Jabonera, Villanueva de la Serena (Badajoz), *Country Refugee* Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Granada, *Fora do Límite* Casa da Cultura, Elvas, Portugal, *Flash Time*, Galería Progreso 80, Murcia, *Boycott Limit*, Galería Meca, Mediterráneo Centro Artístico, Almería, 8ª Edición Proyecto Circo, II Muestra Internacional de Videocreación, ESPAÑA-SUIZA-CUBA, Galería 23 y 12 Centro Wilfredo Lam, La Habana (Cuba) entre las más recientes.

Ha publicado: *Arte Panóptico: Control y Vigilancia en el Arte Contemporáneo*, Ed: Universidad de Granada, *Literatura, arte y discurso crítico en el siglo XXI*. Volumen 3, Seminario de Estudios Semióticos y de Literatura Comparada, Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas-UMSNH, *Performance in deutsch als fremd-und fachsprache, linguistik und kulturwissenschaft*, Editorial: idiomas huerber. Universidad Politécnica de Valencia entre otras.

MÉCA MEDITERRANEO CENTRO ARTISTICO

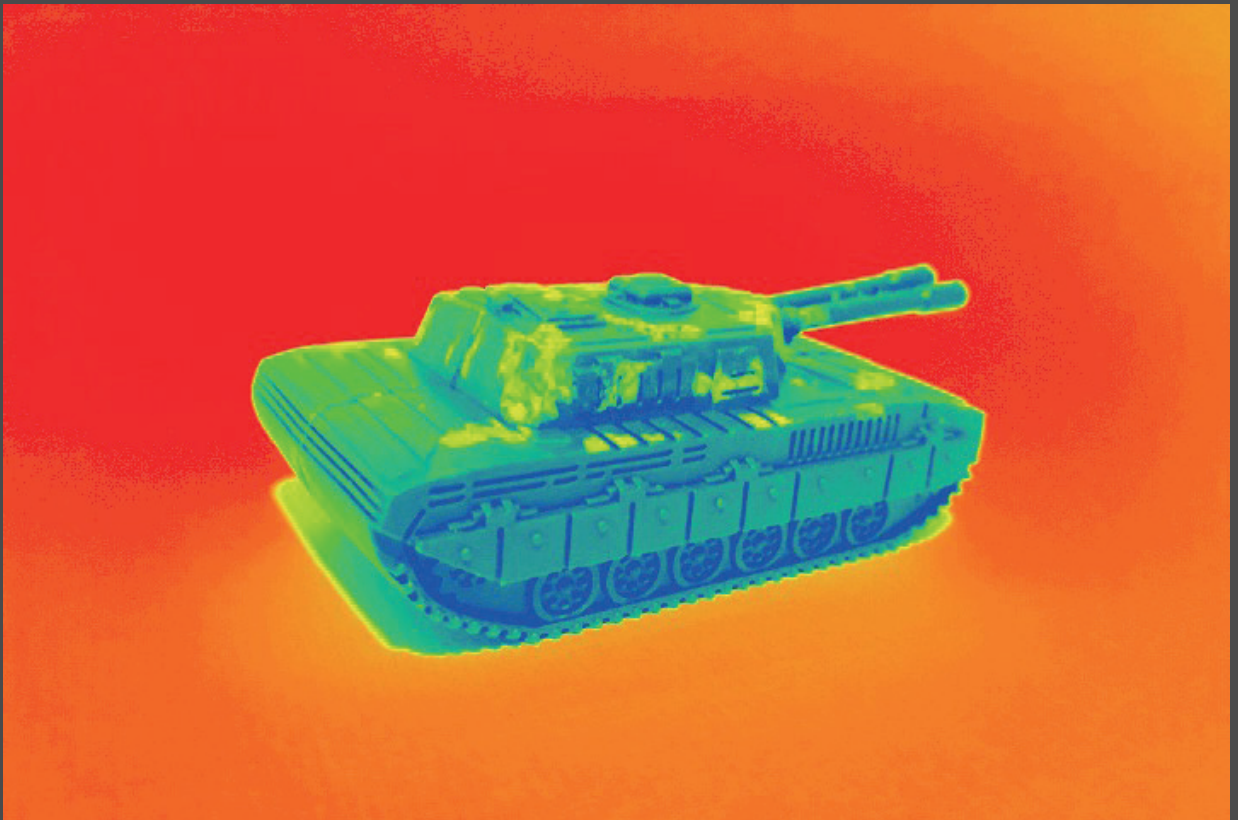
www.centromeca.com

Jose Luis Lozano

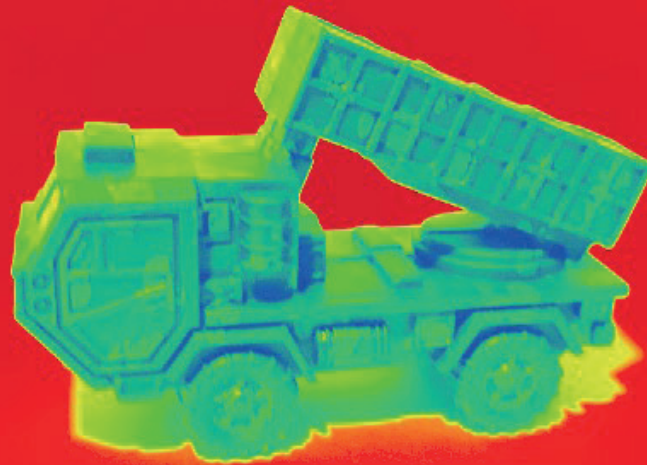
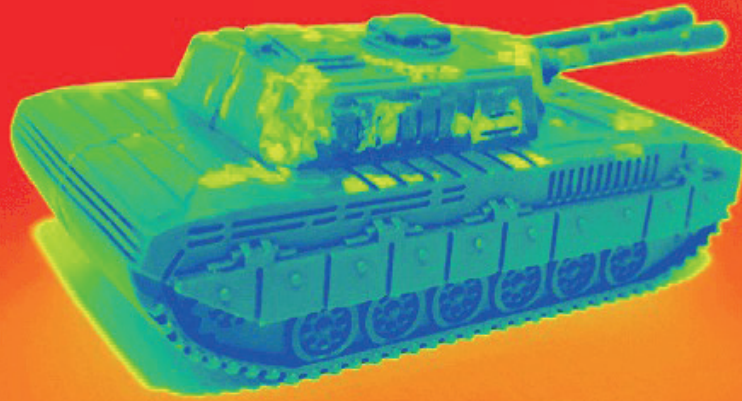
Vista de sala de la serie *Thermomilitary. MILITARY GAME STRATEGISTS*, 2020
Impresión giclée s/papel de algodón. 140x200cm. /
Showroom view of the series *Thermomilitary. MILITARY GAME STRATEGISTS*, 2020
TIG welding and Giclée print on cotton paper. 140x200cm.

EO

Jose Luis Lozano
Serie *Thermomilitary. MILITARY GAME STRATEGISTS*, 2020
Impresión giclée s/papel de algodón. 140x200cm. /
Series *Thermomilitary. MILITARY GAME STRATEGISTS*, 2020
TIG welding and Giclée print on cotton paper. 140x200cm.

José Luis Lozano

Military aircraft in combat, 2018

Instalación sobre mesa, aviones militares de juguete intervenidos con pintura luminiscente. Medidas variables

Military aircraft in combat, 2018

Installation on table, military toy airplanes intervened with luminescent paint. Variable dimensions

Thermomilitary

- ¿No se habla de la próxima producción de una «máquina de visión» capaz, no ya únicamente de reconocer los contornos de las formas, sino de una interpretación completa del campo visual, de la puesta en escena próxima o lejana de un entorno complejo? ¿No se habla de una nueva disciplina técnica, la «visiónica», de la posibilidad de obtener una visión sin mirada, donde la vídeo-cámara se serviría del ordenador que asume para la máquina, y no ya para un telespectador, la capacidad de análisis del medio ambiente, la interpretación automática del sentido de los acontecimientos, en los dominios de la producción industrial, de la gestión de stocks o, también, en los de la robótica militar?¹ –

La paz y la guerra son conceptos entendidos como opuestos, sin embargo, juntos forman parte de una misma realidad más abarcativa. Es común, la asociación de la paz con la inocencia que poseen los niños. En ese sentido, si existe un refugio donde se pueda construir la paz, ese es sin lugar a dudas, el corazón de un niño. Desde siempre, el juego y los juguetes han estado asociados al mundo de la guerra, a sus tácticas, armas, artilugios e ingenios militares. Toda una tradición de juguetes y juegos, se ha centrado en representar de manera realista o simbólica las artes de la guerra y el combate.

La propuesta *Thermomilitary* plantea una reflexión como juego visual, entre la conexión de las dinámicas y estética propias del ámbito militar, con la paz y la inocencia que se presuponen asociadas al universo del juego infantil. Tropas armadas, soldados en acción, carros y cazas de combate, toda aquella infraestructura de guerra que ha servido de referente para infinidad de juguetes. Juguetes que, de manera sutil, sirven de ejemplo para inundar esos espacios infantiles de la idea de la guerra, militarización simbólica del juego que permite inocular en la mente de los niños, las lógicas en el uso de tecnologías armamentísticas y de combate.

La representación de la realidad, entendida esta nueva realidad como un simulacro, es registrada con omnipotentes artefactos y máquinas de visión que son conectados a través de poderosos satélites que nos observan, que nos controlan.

De esta manera, la pieza *Thermomilitary* utiliza diversos juguetes militares, como por ejemplo pequeños aviones de guerra que se posicionan sobre un tablero a modo de juego estratégico militar –donde mover una pieza supone transformar o destruir a toda una sociedad–enfrentados a grandes fotografías militares que, captadas con cámaras de vigilancia termográfica, se muestran bombardeando el territorio. La intención es mantener en todas las piezas una estética común, basada en la apariencia que poseen las fotografías captadas con cámaras termográficas dentro de las tecnologías de vigilancia y control. El gran tamaño de las imágenes y sus colores saturados, cálidos y fogosos nos hipnotizan inocentemente por un instante. Se genera una sensación enigmática donde los juguetes parecen cobrar vida, convirtiéndose en tótems animados que emiten una luminosidad extraña y magnética.

El proyecto se completa con una serie de piezas lúdicas que, en formato de instalación, permiten al espectador interactuar y participar en un juego inventado, inmerso en una dinámica de estrategia, enfrentamiento y vigilancia militar.

José Luis Lozano

1 VIRILIO, Paul (1998): *La máquina de visión*. Madrid, Cátedra.

Paco Lagares

Madrid, España 1948.

Vive y trabaja en Granada.

Realiza estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1966/1971), y es Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (1988).

Su actividad artística y profesional, se ha configurado en dos vías claramente marcadas: la creación plástica y las artes escénicas. Además, fue Profesor de Dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (1982/1989) y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada (1989/2019), donde obtuvo la Cátedra de Dibujo impartiendo esa materia. Es Académico Numerario (sección de pintura) de la Real Academia de Bellas Artes de Granada.

En creación plástica (pintura, escultura, dibujo, cerámica y obra gráfica), ha realizado 25 exposiciones individuales, de 1973 a 2019; y también, su obra ha estado presente en 173 exposiciones colectivas nacionales e internacionales, de 1970 a 2020.

En artes escénicas: escenografía, ambientación, iluminación, vestuario, maquillaje, caracterización y atrezzo. Sus diversos trabajos desde 1967 hasta 2007, han sido desarrollados para: Compañía de Teatro GUSARAPO (Madrid), Cooperativa Teatral DENOK (Vitoria), Compañía Teatral FRANCISCO NIEVA (Madrid), Fundación Colegio del Rey (Alcalá de Henares), Compañía de Teatro GOLIARDOS SL (Madrid), Orquesta Ciudad de Granada (Granada) y Compañía de Teatro PORPOL (Vitoria); con participación relevante en Encuentros y Festivales Nacionales e Internacionales de Teatro (Alemania, Austria, Francia y España).

Su obra, se encuentra en colecciones de arte de instituciones públicas y privadas, dentro y fuera de España: Museo Municipal de Madrid, Centro de Arte Conde Duque / Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid / Academia Española de Bellas Artes en Roma / Real Academia de Bellas Artes de Granada / Real Academia de la Historia, Madrid / Oratorio del Pontificio Colegio Español San José, Roma / Museo del Dibujo Castillo de Larres, Sabiñánego, Huesca / Museo Pérez Comendador-Leroux, Hervás, Cáceres / Diputación Provincial de Jaén / Instituto de Estudios Gienenses, Jaén / Colección Casa de Alba / Colección March / Colección Carvajal Milena, Universidad de Granada / Colección de la Universidad de Jaén.

Paco Lagares

Vista de sala de la obra *Sobre Rojo*, 2020

Acrílico s/madera 178x53 cm/cu. /

Showroom view of the work *Over red*, 2020

Acrylic on wood. 178x53cm/each

Paco Lagares

Arriba

Seto sobre rojo, 1999

Serigrafía 33 x 21 cm.

Derecha

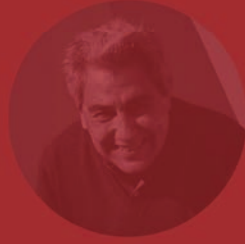
Sobre Rojo, 2020

Acrílico s/madera 178x53 cm/cu. /

Over red, 2020

Acrylic on wood. 178x53cm/each

KAIROS. CONTEMPORARY ART

In the current context we are becoming aware that interdisciplinarity has become the central axis of the lives of individuals. Concepts almost assumed as globality, interaction or mobility are being incorporated into the social map by forced marches as the inexorable path towards diversity.

On the other hand, new forms of socio-cultural integration are being generated, giving rise to unprecedented complex scenarios that are quite often overshadowed by the rapidity of the development of events.

It is evident that the expansion of modern man has been accelerated by technological progress and his affiliation to it, and this reality manifests itself in a tangled web of communication networks without geographical barriers.

The result is that we find ourselves in the era of a new discovery, or rather a return of a sense of curiosity and integration into those communities or tribes of which we want to be an essential part in their history. We accept change as a substantial part of our own histories.

Being perceptive, therefore, of this reality and based on the crisis of paradigms in general, we enter into a deep reflection on how to initiate new processes of correspondence of disciplines that in a diluted form have been moving away from each other for decades. We refer to Art in learning and community environments. Now is the time to process those relationships that articulate common lines of shared knowledge, creative connections and a new real conception of the multidimensional.

In this sense we will say that *KAIRÓS* is that place of discovery of new capacities in which contemporary art starts as a point of confluence of talents. The plurality of creative languages will involve the different audiences in a natural and intercultural way, giving rise to a great hypertext of knowledge in which artists, as generators of knowledge and absorbers of contexts, will dialogue directly with them.

Thus, everyone will live the exhibition space and will become, in an inclusive way, the protagonists *engaged*.

The emergence of new intellects is based on the process of *SEARCHING* for complex answers that finally simplify the meaning of collaborative knowledge. Fluctuating social organizations will provide us with these infallible recipes towards diverse cultural conciliation.

However, before this unstoppable scenario of state and movement, the artist, involved in these double parameters that individuation grants him, by pure creative necessity and as a process of vital transformation, continues to search, continues to exercise the guiding thread of the path towards new questions rather than giving answers to those almost impossible to answer.

Contemporary art is the most faithful reflection of today's culture and societies in their environments. Through this exhibition program we will offer new opportunities to the artistic community that we present, as well as to students, researchers and the general public of the excellent and challenging resources that each of the artists brings to analyze their new ideas that surround their lives and reflect on what is closest to us.

This duality in which we find ourselves, micro and macro, is explained through the work of contemporary artists based on a dynamic combination of new materials, methods and concepts that challenge traditional limits and easily defined conceptions. Starting from the symbolic realm, the works presented in *Kairós* are shown as extensions of the souls of each of the artists. Perhaps they do not conceive it this way because it is an essential part of their own nature, but the mere observation empowers the creative object as a sublime whole in the strictest sense of the word. To seek the rationality or the processual explanation of the work of art is to risk losing the essence of the symbol

that emerges generously from each of them to take root in the *PUBLIC*, in their *PUBLIC*. And if we understand that we are immersed in a symbolic culture, we will allow ourselves to be led towards complete individuation. The artist fully favors these paths, without preambles or disquisitions.

KAIROS. AT THE CERVANTES INSTITUTE IN PARIS

KAIRÓS is an exhibition program to be held at the Cervantes Institute in Paris with the participation of nineteen Spanish artists under the curatorship of Fernando Barrionuevo and the program direction of Rosa Muñoz Bustamante. It is the result of the deep reflection that each one of them has made on the mind and the personal soul that moves them to create their works, their projects, in short, their own lives.

With this exhibition we enter into the infinite interpretative worlds that each author makes about the limits that we face throughout our existence that are markedly set by the level of development of our brain but that as a continuous rebellion we overcome them making our soul, our emotions the intellectual basis of the creative process.

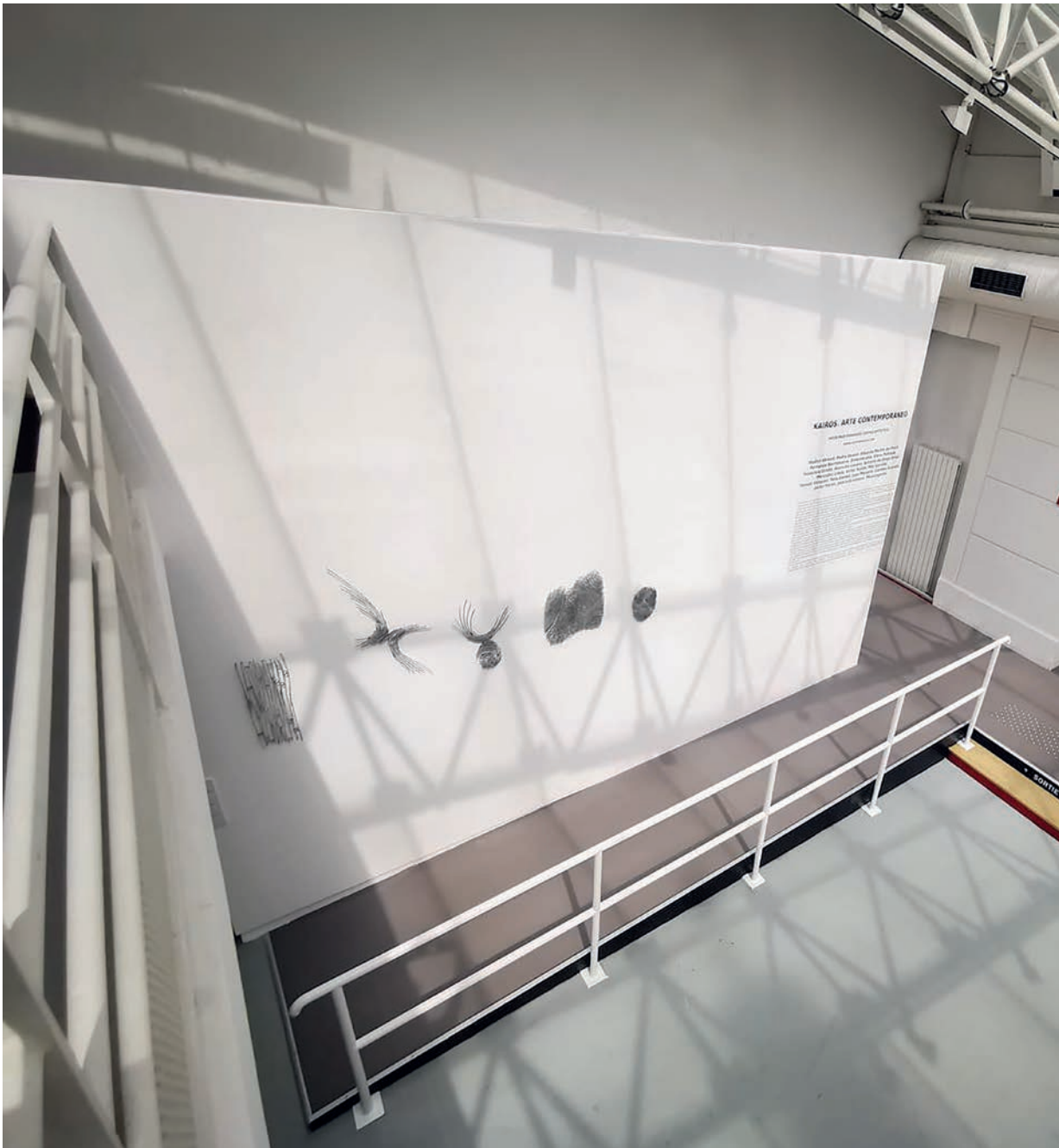
The artist positions himself at an opportune moment in his continuous flight forward to transform himself, to configure his own circumstances and grant his creativity a place in time. His works are configured as the object that emerges from his calm, from his peace, from his restlessness or pride. And he shows it to us, unaware of its repercussion, not mediatic, but of introspective synchrony. It is under this auspice of individuation, of being what one is and not someone else, but with the almost certain possibility of not being so, that the artist's work, the artist's life moves.

Through *KAIRÓS* we will corroborate something that the artist has intuited and manifested and that is that the mind as an evolving being changes constantly throughout our lives in response to all kinds of stimuli and therefore remains active for learning. In this sense we can say that science, philosophy and art fulfill a fundamental function of connection between the artist and society and as a notarial act certifies the creative processes and the inquiries of the imagination, giving power to the latter over reason. Or is it that the evolved emotion becomes part of reason once it has been corroborated?

One aspect is undoubtedly clear in this exhibition, and that is that the creative energy of each artist surpasses him or her as a human being.

One of the important characteristics of this group exhibition is the very process that has given rise to it. The artists have spent months researching the concept and experimenting with materials and techniques sometimes new to them in their artistic developments. The curator of the exhibition and artist Fernando Barrionuevo has held numerous meetings with everyone to share reflections and corroborate or refute theories. Now is the right time to unveil them to the public.

**Modhir Ahmed. Pedro Osakar. Eduardo Martín del Pozo.
Fernando Barrionuevo. Enhorabuena. Elena Pedrosa.
Francisco Uceda. Asunción Lozano. Antonio de Diego Arias.**

**Mercedes Lirola. Víctor Pulido. Mar Garrido. Manuel Vázquez.
Toña Gómez. Juan Morante. Carmen Guardia.
Javier Flores. José Luis Lozano. Paco Lagares.**

Modhir Ahmed.

Bagdad, Iraq 1956

Lives and works in Almería, Spain.

Born in Baghdad (Iraq), Modhir Ahmed has lived between Poland and Sweden. Graduated in Fine Arts at the Faculty of Fine Arts of the University of Warsaw. He was director of The Print Workshop in Falun, Sweden and in 2000 he was awarded the prestigious Karlskoga Nobel Art Scholarship for his entire professional career and his international contribution to the graphic arts or the Medal of Honor at the XIII International Small Graphic Forms in Poland.

As his work has matured, Modhir's art has gone through several phases while maintaining a constant but remarkable evolution. His travels have given rise to a hybrid style - a body of abstract or near-abstract works in printmaking, drawing and mixed media - that combines the forms of modern art with two-dimensional elements, relying heavily on the automatism of gesturalism throughout his oeuvre.

His obsession with the natural and abstraction is evident in all his work. The integration of geometry, gesture, and figuration is an attempt to connect with the unattainable, something abstract, something beyond verbal language.

The human figure is the central metaphor of all his art. They do not express concrete situations, but give expressive life to geometric abstraction and create harmony or discord.

When Modhir Ahmed is enlightened, his art follows him freely and creates a work of immense impact. For him, the freedom to play is a necessary self-deception for his creative growth. His paintings are intuitive, yet meticulously refined. A visual language that continues to evolve.

They have long been characterized by a deliberately raw and childlike technique with a modernist structure combined with two-dimensional elements and agitation through automatism and almost on the threshold of minimalism. Modhir thus achieves a delicate balance between figuration and abstraction.

Pedro Osakar.

Pamplona-Iruña, Spain 1965

Lives and works in Granada, Spain.

BA in Fine Arts from the Basque Country University in 1988. Doctor of Fine Arts from Granada University in 1993. In close relationship with his personal work, he publishes the following books: *El objeto artístico: Reflexión y método*-*The artistic object: Reflection and method*, in 1994 and *La arquitectura del viaje*-*Architecture of the trip*, in 1995. From the outset his artistic career has expressed the central topics of his research; the phenomenon of limits, ambiguity in traditional art disciplines and the approach to the artistic task from a fundamentally conceptual and anthropological point of view.

From his individual exhibitions we can highlight *Entre límites-Between limits*, in the Culture Hall at the Castillo de Maya in Pamplona-Iruña in 1989. *Buenos días tristeza-Bonjour Tristesse-Good morning sadness-Bonjour Tristesse*, in the Durango Art and History Museum in 1990. *Pedro Osakar*, Painting Exhibition at the Dieciséis Gallery in San Sebastian-Donosti in 1991. *Vitrinas-Showcases*, in the Gustavo de Maesztu Museum in Estella-Lizarrá in 1993. *Arcades Project*, Painting, sculpture and photography exhibition. Juan Bravo Culture Hall in Madrid in 1999.

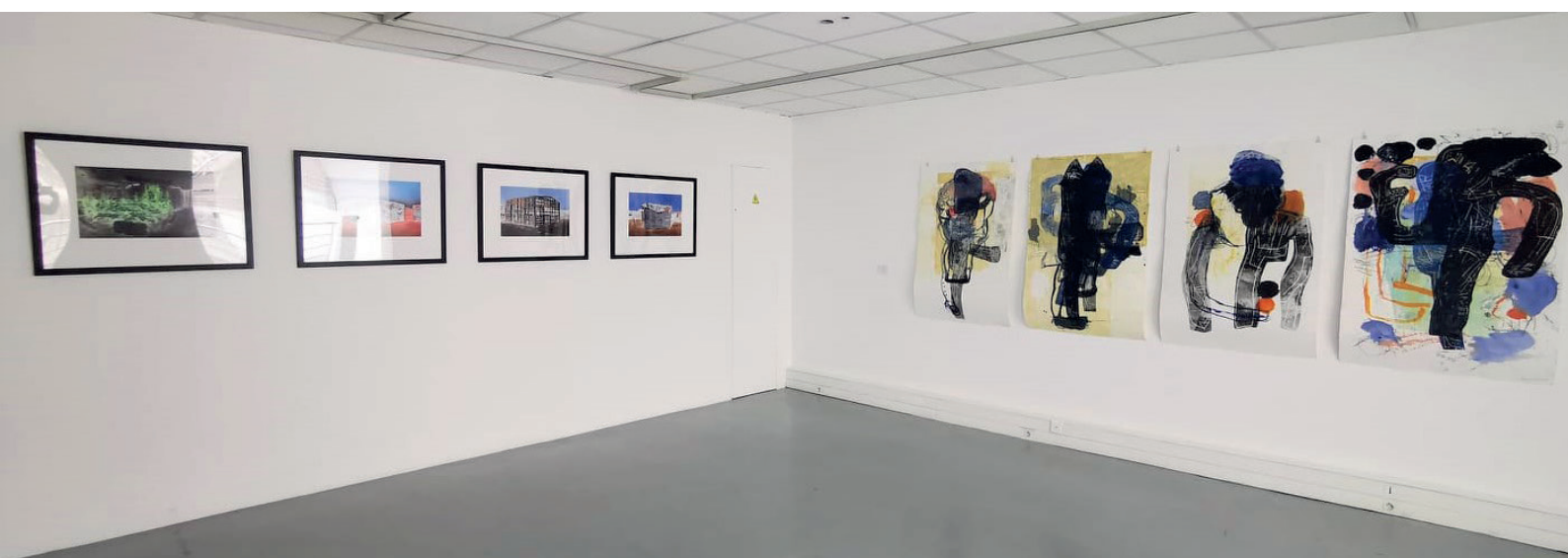
This project supposes an important change and the start of an artistic career that continues to date. From the questioning of the role undertaken by the image through to the construction processes of a look, there is a recurrent interest in uncovering the contradictions that help us situate ourselves in the face of artistic work and, therefore, in the face of reality. *La Ciudad Improbable-The Improbably City*, exhibition at the Sandunga Gallery in Granada in 2000 is the first individual exhibition he holds in Andalusia. It is followed by: *Twin Blackboards*, in the Art Space at the Azucarera Contemporary Art in Granada in 2002, *Projects. On Blackboards*, at the M.E.C.A. Gallery in Almería, and the Caja Castilla la Mancha Exhibition Hall in Cáceres in 2007, and *The Reality Games-Los Juegos de la Realidad*, at the American Institute of Santa Fe (Granada) and the Arms Hall, at the Pamplona Citadel in 2009 and 2010.

Recently the work with images has given way to a greater protagonism of the text through signs and models of the spaces and places. The written word takes the place of the image. During this time he has also participated in numerous group exhibitions in Shows, Biennials and Competitions. He has been awarded numerous prizes and distinctions and his artwork forms part of both private and public collections.

Not feeling the places, not feeling the time

I have referred on numerous occasions to the extreme perception of the spaces we inhabit, we walk through in our cities when, for example, an unexpected event condemns us to a spiral of pitiful conditions of tiredness, daze or waiting. Subjected to the limitations of our bodies, the head flies in another dimension in which estrangement builds a space-time of sensations that gives us back an alienated look. We become aware from another place, with another perspective that moves away from the predictable continuum, from everything that surrounds us. Reality seems to have a different material consistency and time seems to stop to become unbreathable...

This city is an inexhaustible space, a labyrinth of endless steps and no matter how far I go, no matter how well I get to know its neighborhoods and streets, it always leaves me with the feeling of being lost. Lost not only in this city, but also within myself. Every time I take a walk, I feel as if I am leaving myself behind, and by surrendering myself to the movement of the streets, reducing myself to a seeing eye, I manage to escape the obligation to think. And that, more than anything, gives me a certain peace, a healthy inner emptiness....

Nowhere, non places is a project that happens to me over the years to experience non-places, to leave me testimony of a space that will be constituted in the middle of nowhere and a slow time that will happen while the movement of the sun, for example, delimits zones of light and shadow. The project is also part of a set of ideas that are gathered in Walt Whitman's phrase: *Somewhere in the middle of nowhere*. And if his words evoke the desolate experience in front of the empty landscape to be dominated, this urban project arises from the same modern experience that turns the city into a concrete and glass jungle...

It is in the sensations generated by the immensity of a great city and in the act of walking that the physical dimension overlaps with the metaphysical. But a city is also inscribed in a language, an archive of possibilities, and walking becomes the act of making this language speak, of selecting from among many possibilities...

For many days I impose a routine on myself: 1. To walk with the sun, the route of the non-places emerges according to the route of the sun. Orienting the word nowhere to the sun and projecting its reflection on a wall. 2. Stop and summon my gaze on the reflection of the sun on the wall. Whoever passes by me cannot help but look at the word. Let time pass. Observe how the word moves with the cadence of the sun. While I remain still, everything around me moves. 4. Repeat as many times as you consider appropriate. The day and night have a limited time.

My work has been very simple. I have come to this city year after year because it is the most desolate of places, the most abject. Decrepitude is everywhere, disorder is universal... and it suits my purpose admirably. I go out every day with my mirror and stop at every corner that seems worthy of my project. I already have a lot of instants that help me to make this city more real and livable.

With the help of Paul Auster, Walter Benjamin and Paul Madonna in the first person.

Pedro Osakar

Eduardo Martín del Pozo

Madrid, España 1974

Lives and works in Madrid, Spain.

One of the most important aspects of Eduardo Martín del Pozo's work has been for years the research on the relationship between the visual and the musical.

The artist's most recent work, since 2013, based entirely on intuition and purely pictorial thinking, is a sort of continuation of his two great avenues of pictorial research in recent years, Crippled Symmetries, and the "floral" series (Diabelli fleurs, Wintergarten, Syncope', etc), opposites in many ways. It thus becomes a kind of evolution or development, as well as fusion between the two mentioned: on the one hand, the color, geometry and architecture of the Crippled Symmetries; on the other, the organic and gestural of the "fleurs". The structures worked in Crippled Symmetries are now transformed and even fractured, turning the vertical and horizontal ones into oblique, curved and organic forms, as in the "floral" series, thus generating more open rhythms and different spaces, closer, perhaps, to the idea of the Garden. On some occasions we find a gestuality that brings the work closer

to the figurative terrain and the construction of a simulated space. In others, the aforementioned elements develop towards a lighter and more undefined space -which will be accentuated in the CASI series-, in which the structure begins to fade and reveal itself in a more ambiguous way, while the gesture becomes purer and more defined, generating a lattice, a weft that remains suspended in the picture plane.

This group of works forms a new working space, deeper and more interior, more primary and essential, in which painting becomes totally self-referential. He elaborates resounding and powerful images, which try to present themselves to the spectator in the most direct and forceful way possible; presences in which the longing for visual immediacy plays a determining role. It is also, as we saw, a return to aspects already treated by the author, thus producing a kind of spiral path, with steps forward and backward, as happens in the realization of the works themselves. A pictorial work absolutely linked to the physical, to the body and to the trace generated by its movement. Many times, with the painting horizontal, the author moves in a circle around the work, almost as if it were a kind of dance. Thus, movement and gesture become, definitively, two of the artist's fundamental tools: together with the eye, they will show us that painting is based, above all, on the relationship - at once primitive and sophisticated - of the body with matter.

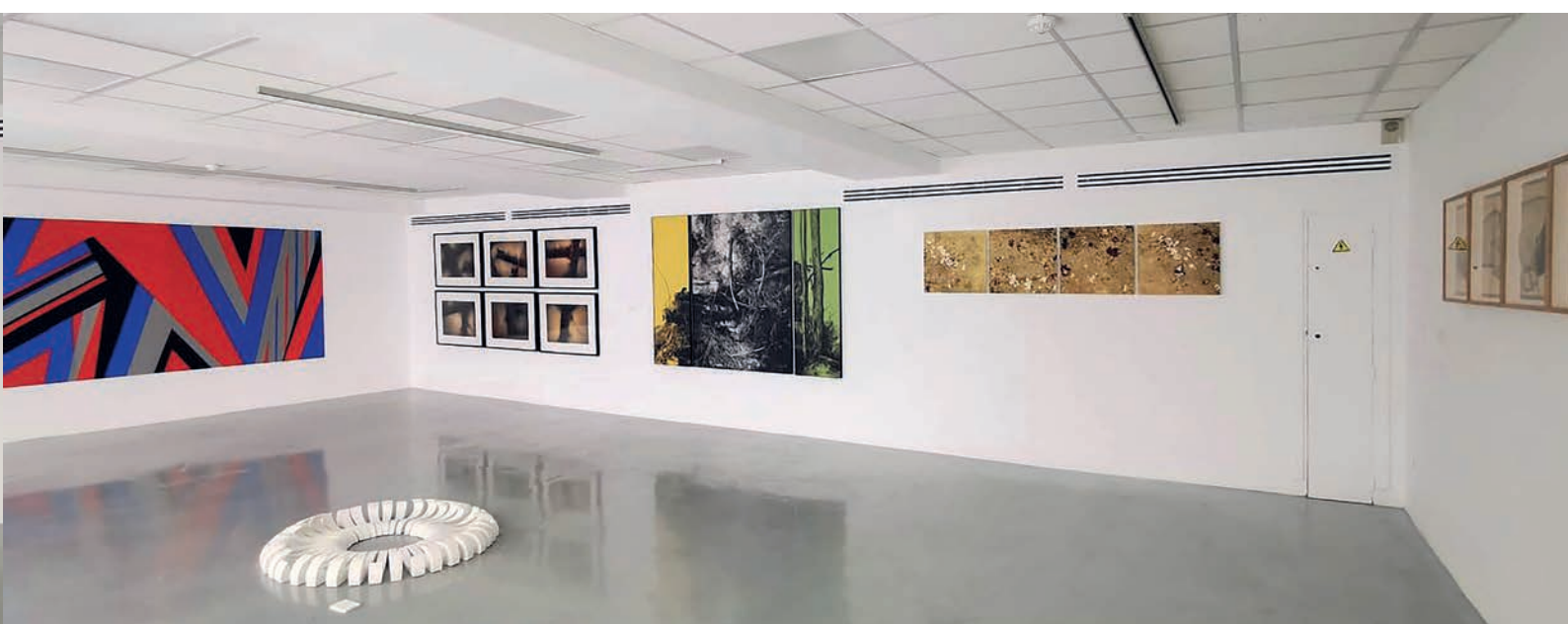
Fernando Barrionuevo

Almería, 1960. Spain

Lives and works in Almería.

To talk about Fernando Barrionuevo is to talk about more than 40 years of professional career as an artist and independent art curator and always framed in Contemporary Art. His work, like his life, is the most faithful and subtle reflection on the reflections of presence and essence that he makes on the human being, on the person and that continually evolves in his work since his youth. There are many qualities that stand out in Fernando Barrionuevo, the first perhaps is precisely that of his continuous passion for incorporating creative freedom both in his work and in his organizational work, being aware of the responsibility that this entails. The strong expression of his strokes, beyond a gestural impulse, translates into shapes and colors transported from his privileged creative mind. Everything he shows in his works, from large formats to small annotations in his numerous sketchbooks, or those wonderful chromatic and dreamlike installations, are not born of chance, but of causality. As he says, before an action, reflexive reaction, before an unjust evidence, justice, before unreason, reason. So are his works, from the purest black and white to the color submerged by the tones of nature, the so admired wise nature, in which prevail the colors that the Mediterranean inspires him and gives him as a resource merely necessary for the hermetic abstraction to return in unimaginable expressions and that as a great magician, gives us in concrete form.

He has a consolidated professional career in the world of Contemporary Art having exhibited in different countries besides Spain, such as Italy, Germany, France, Oman, USA, Somalia, China, Japan or Belgium and above all Japan, where he spent more than a decade of his life. Fernando Barrionuevo combines his public artistic career with the direction of MECA Mediterráneo Centro Artístico.

Congratulations

Lives and works in Granada

Manolo Silicona (Manuel Pérez Valero). Visual and plastic artist. Doctor in Fine Arts of the University of Granada and professor of the Department of Education in the Area of Didactics of Plastic Expression at the University of Almeria.

It's not about making noise, it's about making people think. Always with a playful and ironic tone, he seeks to empathize with the viewer and destroy the transcendental intention of the classical artist. His work walks towards a world where museums are superfluous and it is the stories, the histories, the sensations that fill us.

With references such as Joseph Beuys, Maurizio Cattelan, Los Carpinteros, Ai WeiWei, Joan Brossa, Marcel Duchamp, among others, his pieces get lost in a grateful way in the search for that which is added to find the value of Art in the everyday. Therefore, the importance of the object, of the history, of its manipulation, of a transformation on clearly synchronizing points of view.

With his installations, he places the artistic activity on a sloping terrain that embraces equally the sociological phenomenon and visual communication. It is more than an attitude, it is a journey that goes from the naïve acceptance of everything that seems to be evidence to a complex sharpening of its critical need.

An art of dialogue between spectator and creator that forces to imagine, to think, to play, to be pleased, to be annoyed. An art of theater, with its intricacies and tricks of the most Surrealist scene. An art of protest, a political art, of denunciation, an art committed to its time.

Elena Pedrosa

Lives and works in Málaga.

Degree in Audiovisual Communication (1999) and Journalism (2003) from the University of Malaga. PhD in Audiovisual Communication, specializing in audiovisual narrative (2007). Professor of Plastic Arts and Design specializing in Photography, she has taught at the Art Schools of Malaga and Almeria since 2006. She collaborates with institutions such as Instituto Andaluz de la Juventud, Centro Andaluz de la Fotografía, Museo de Almería, Aula de Fotografía de la UAL and Diputación de Almería in cultural management projects and curating photography exhibitions.

The photographic tool used to capture the shadows of what is outside, the concerns within. What does the plastic modus vivendi we face reflect of our society, feeling it as a place where plants and

some people are slaves makes me reflect through the image about the unevidenced aspects of the society we inhabit. The social, the documentary, the artistic, what I think and what I feel, converge in this work. These images serve to mix my own opacities with the incoherencies of the landscape of the so-called plastic sea, always tending towards poetic abstraction and political-social reflection. The tradition of psychogeography and surrealism are behind the photographic shooting process as well as the construction of the narrative, random, from diptychs.

One series of diptychs shows different situations of oppression under plastic. Three other series of triptychs (blue, green, yellow) reflect on water, plant life and animal life in the field of biodiversity in that environment. Thus, a sort of abstractions, they invite to go deeper into the context, getting to the root of what they observe very closely, to try to understand what material the human being is made of.

Francisco Uceda

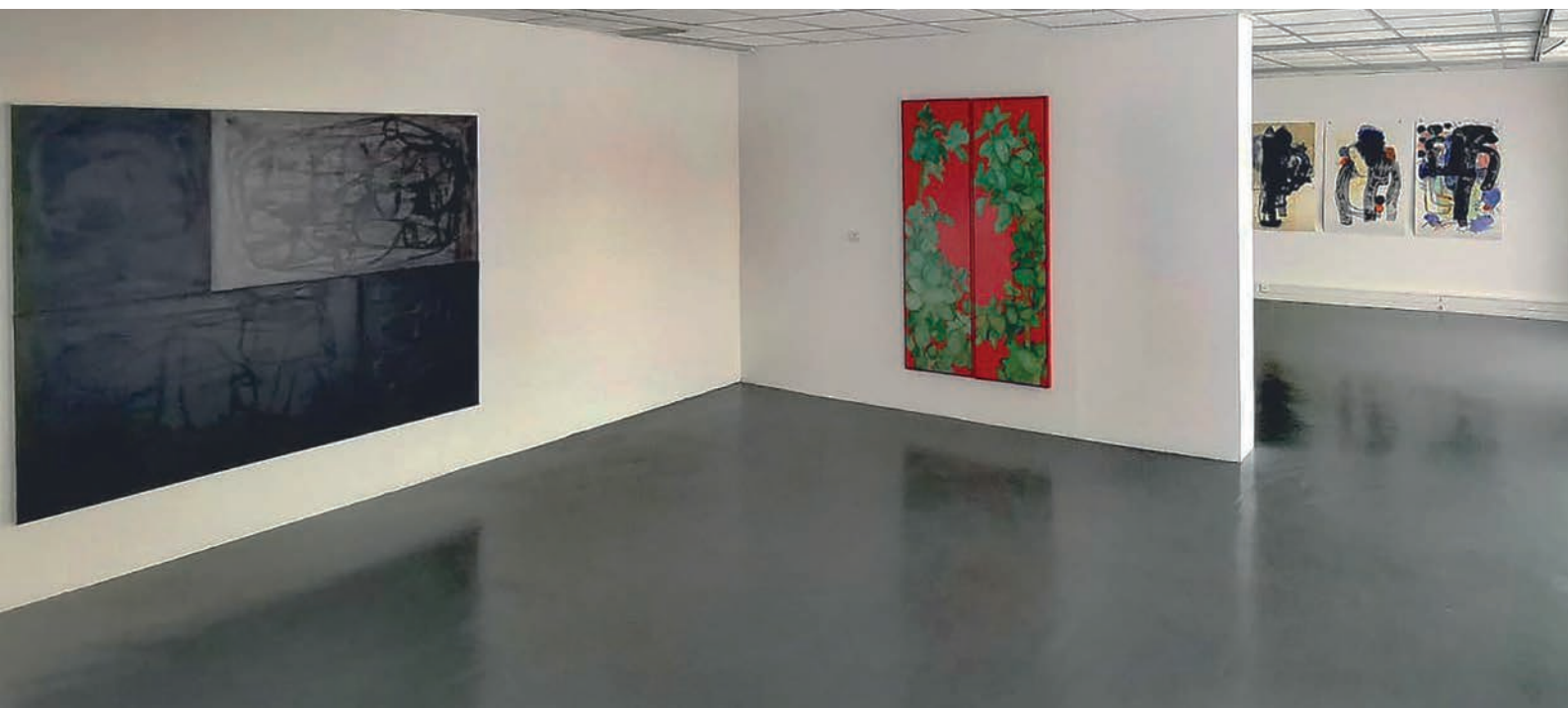
Almeria, Spain, 1969

Lives and works in New York

Francisco Uceda has a degree in Hispanic and English Philology, Fine Arts and Anthropology, hence his ongoing interest in bringing the image closer to the letter and creating portraits that tell stories. At the University of Almería he was able to begin a series of publications that combined word and image, whose first work was the book *La desolación del náufrago*, whose images would form the cover of the following editions. He has participated in several exhibitions such as *Imágenes Jóvenes*, selected among the ten most outstanding young photographers in Spain, in 1995 and 1996, in the Biennial of Young Artists of the Mediterranean and has received numerous photographic awards such as the IV International Photography Contest of Unicaja, 1998. He moved to Brooklyn in 2001 and since then he has dedicated his time to teaching and mainly to photography.

In his work we can distinguish two lines, a purely documentary, street, as it appears in the series *Any Day* or the series of portraits of workers *New Yorkers at Work*, in which he explores the city, the street and the people and their situation. And another more conceptual line, in which he uses the camera as a medium to deal with themes that interest him, such as the representation of what is already presented, the poetics of the image and the intertextuality of both media, the literary and the mythological, the everyday with the carnivalesque, the divine and the vulgar.

Francisco Uceda has participated in exhibitions in different countries such as Spain, Portugal, Italy, Germany and the United States. The last exhibitions have been curated by Fernando Barrionuevo and organized by MECA Mediterráneo Centro Artístico. TERRITORIO SUR in Fine Arts of the University of Granada and *i_Candy* solo exhibition in MECA hall, 2015 or in PhotoESPAÑA venue MECA in 2019.

INVERTED HOUSE: SUBSTANDARD HOUSING IN EASTERN ANDALUSIA

What does a home mean to you?

The agricultural nature of Almeria makes it the perfect home for shantytowns, a phenomenon that began in the late 1980s and has only continued to grow. This is fundamentally due to a combination of various factors, such as the progressive development of the industrialized agricultural sector and the growth of farms (particularly greenhouses) that utilize cheap labor, as well as the long agricultural campaigns (lasting up to 10 months a year), and the structural deficit in the supply of rental housing. A general increase in the price of housing, lack of accommodation for seasonal workers, the material impossibility of accessing the mortgage market with extremely precarious working and salary conditions also need to be considered. Not only this, but the arrival of foreign workers in extremely vulnerable situations due to the irregular migration process, the rejection of many agencies and private owners to rent to foreigners, and the abuses by owners who rent unacceptable dwellings, such as warehouses or farmhouses in poor condition, at exorbitant prices are also involved.¹ On the other hand, the CEPAIM Foundation, a reference organization in social intervention with migrants living in settlements in Almeria, (e.g. El Ejido, Roquetas de Mar or Nijar) defines these "dwellings" as being outside the law, that is, without any contractual relationship. According to various reports carried out by the NGO, it is concluded that the term "settlement" refers both to the most precarious housing conditions (living in sheds or shacks) and to the general term that also includes substandard housing (abandoned factory, house in ruins).

In 2013, Matuma Ruteere, United Nations rapporteur, made several visits to shantytowns in various towns in Almeria. After his trip, Ruteere concluded, in an interview granted to Doctors of the World: "The fulfillment of the human rights of migrants working in agriculture is an urgent task. The conditions for many are appalling. They lack basic infrastructure and sanitation, clean water and adequate health services. Respecting the dignity of these irregular migrants should be a major priority for Spain."²

When one asks any of the immigrants who now live in the shantytowns in the Andalusian Levante about what home means to them, they will irremediably tell you something similar to what Raymond, a Burkinabe who has been in Almeria for more than a decade, told me: "a blessed place, where you can be safe with your family. The space doesn't matter as long as you are with your loved ones." The concept of house, dwelling, home is intrinsically related to the idea of security and family, basic pillars of existence.

1 Márquez Domínguez, J.A. (2014) *Jornaleros extranjeros en España. El contingente agrícola de temporada como política de control de los flujos migratorios*. Huelva. Universidad de Huelva.

2 Doctors of the world (2020). *Condiciones de vida en los asentamientos chabolistas del Poniente almeriense*. <https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/migrate/documents/nota_al_relator_sob_re_asentamientos_en_almeria_def-mdm-es.pdf> [Date accessed: 03.11.2022]

In this photographic series on shantytowns, which appear and disappear, which are evicted and demolished according to the whims of the government at the time, we note the constant attempt of immigrants to live with dignity and create community. In most cases we find settlements that lack basic services; electricity, water, sewage, garbage collection, and minimum levels of hygiene, resulting in a field requiring men with strength and physical endurance, and willingness to work in extreme conditions. These men, most from North Africa and sub-Saharan Africa, who in many cases lack documentation to reside and work legally have crossed the Mediterranean alone, without their families, and now dominate these shantytowns.

Beyond trying to capture the ups and downs of this community working in our fields, this series has tried to document the dwellings, made with their hands, sticks, and found plastics, while posing the question: What does home mean to you? Thus, this series aims to give visibility to a reality that we turn a blind eye to. In the 21st century, in an advanced European country, we must find solutions for these immigrants to find decent and comparable accommodation with the first world. Perhaps we are in the Kairos, an opportune moment in which an opening appears that we must forcefully take advantage of to produce change, fighting back against the inequalities of the status quo.

Asunción Lozano

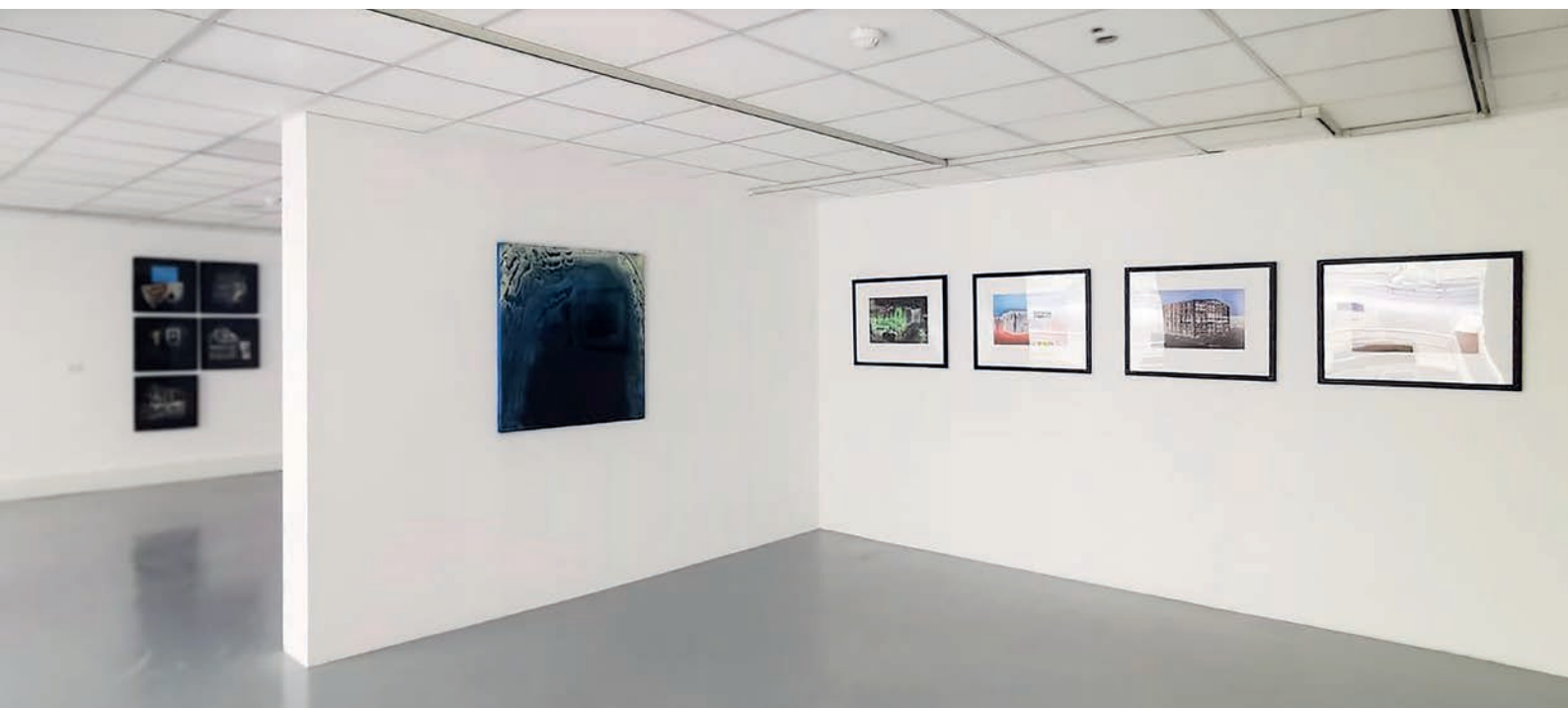
Gorafe, Spain 1967.

Lives and Works in Granada.

Degree in Fine Arts at the University of Granada in 1991 and Doctor of Fine Arts at the University of Granada in 1995. She has been a lecturer in painting at the Fine Arts Faculty of the University of Granada since 1995, having previously worked at the University of Vigo from 1993 to 1995. Her teaching work has developed alongside her work as a visual artist.

Her multidisciplinary work covers painting, sculpture, installations, photography and video. Methodical and very interested in classification systems, she has organised her work in series and differentiated groups of works which have arisen during her career. Her area of research explores topics such as the Body, Territory and Nature. In each of them she sets out to achieve objectives such as: to go beyond the representative realm of painting towards an expanded field of sculpture; to warn about the untamed dimension of nature; to reconstruct the meaning of territory through the manipulation of aerial images taken from *Google Earth*; to analyse how individuals inhabit social urban space; to warn about the use of everyday language and to condemn how stereotypes fix feminine imaginaries, reclaiming diversity as the ideal state for the Human being, and participating in the diffusion of different expressions of gender, etc.

Since 1993 she has held more than fifteen individual exhibitions and has participated in about a hundred collective events. Her first individual showing was in 1992 (*Feria de Muestras*, Palacio de

los Condes de Gabia, Granada). In 1993 she was awarded an artistic creation grant for the European program Art-Exchange in Krakow. In 1997 she received a secondary award in the XIII L'Oréal Painting Prize, as well as successive national prizes and honours. Among her exhibitions, we could highlight *Arquitecturas de papel* (1998-1999) at the Sala Rekalde de la Diputación Foral de Vizcaya, Vigías (2009) in the MECA Mediterráneo Centro Artístico de Almería *Idéntica, similar, parecida, igual* (2011) at the Centro Damián Bayón de Granada, or *Todos, ninguno*, at the Archivo Histórico Provincial de Jaén; *20 razones y 2 mentiras* (2012) by Asunción Lozano/Águeda Peregrina at the TRN Laboratorio Artístico Transfronterizo, La casa de la Palmera, Granada; she has also held exhibitions at the Sala Centro of the University of Jaén with *137 pasos y uno más*; or *30 times and 31 places* at the Nowohuckie Centrum Kultury in Krakow. She has also participated in collective exhibitions such as *Mundos Propios. Perspectivas y Variaciones en la Fotografía Andaluza de hoy* (2012), at the Fundación Valentín de Madariaga, Sevilla. *Territorio Sur* (2014), *Ars Visibilis III. Arte Contemporáneo de Mujeres Artistas* (2016), *Mar Oceano/Oceanum Mare* (2016), at the Casa Pinillos del Museo de Cádiz; *Acordes III* (2016), or *El arte es el modelo. Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada* (2016). *One Clover, and a Bee and Revery* (2016) in Happylucky no.1 Gallery in New York. Her work forms part of collections such as the L'Oréal Collection, Spain, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí (Córdoba), Galerii Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków. As well as in collections at the Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Vitoria, Museo de Navarra and University of Granada and the University of Jaén.

New cartographies from art

"How many maps, in the descriptive or geographical sense, could be necessary to deal exhaustively with a given space, to codify and decode all its meanings and connotations? exhaustively a given space, to encode and decode all its meanings and connotations? It is doubtful that a finite number can be given to this kind of question. What we probably face here is a kind of instantaneous infinity, a situation reminiscent of a Mondrian painting. It is not only the codes (the map legend, the conventional signs of map making and map reading) that are susceptible to change, but also the objects represented, the lens through which they are viewed and the scale used. We are not dealing with one social space, but with many, an unlimited multiplicity or inexplicable set of social spaces"

Henri Lefebvre

We can understand that the map is one more of the multiple cultural conventions that serve us to visualize the world. Since ancient times, maps have been used to represent, translate and codify physical and political territories. Geographers have helped to understand the complex relationship between the physical environment and human uses. From the moment in which man becomes the center and the measure of all things, atlases become a perfect tool for orientation, description and recording of the particularities of the universe, of the ways of occupying and imagining the territory.

The delimitation of borders has been a source of conflicts and disputes throughout history. Colonial powers have deeply marked the history of humanity from an interventionist imposition with a marked objective of exercising control and power. In this way, cartographic maps have been a consequence of the factual interests dictated by the most powerful countries. The dispute has always been related to strategic places for the economic interests of the richest countries. The emergence of the current environmental problem, accentuated by major migratory crises, should destabilize this anthropocentric model and allow for the development of other narratives, other models, in which man should no longer be the center of the universe. In this new framework, it is urgent to shift our gaze towards ecosystems and the multiplicity of ways of being and being in the world. It is necessary to reconsider affection as a tool for coexistence in order to overcome this normative and reductionist vision of our environment.

This is why we are in need of updated and resized representations of a reality that is increasingly complex. This necessarily requires a model of visibility in which a greater quantity and diversity of information and data collection instruments are brought into play. These new models must involve aspects of human beings and their immediate surroundings. Modern cities are a clear example of the destabilizing crisis that takes place in these spaces of coexistence.

In recent decades, important theories have been developed that deal with the human uses of territory; the Theory of Drift, elaborated by Guy Debord, places emphasis not only on normal maps, but also on ecological or psychographic maps in the context of an urban drift and an intensified experience of the city. Complementary theories such as those of Henri Lefebvre in *The Production of Space*, from an analysis of the problem on a planetary scale, make visible the multiple layers, networks and links that integrate the information of architecture, urbanism and the planning of spaces.

Terrae project exhibited at Kairos, attempts to rethink the frictions and conflicts present on our planet. It proposes the structure of a new map that can be disassembled as a simple puzzle, in which the three-dimensional can emerge from the two-dimensional. Terrae uses cartographic language to subvert the traditional systems of visualization of geography, proposes new formulas, questioning the impossibility of representing the world, except from the flaws of that representation itself.

Asunción Lozano

Antonio de Diego Arias

Madrid, Spain 1960.

Lives and works in Almería.

Graduated in Fine Arts in the Complutense University of Madrid.

The pieces exhibited in this exhibition are part of a process of approximation to the perception of the loss of identity and the drift in which our society finds itself today. The explosions, the dissolution of the network structures have a double face, they propose the conscience of the *instant* in the dissolution of an already concluded time and the arrival -hope- of another not exempt of vertigo. In my work there is an inquiry, a look, that goes beyond the superficial, epidermal to go into the depth of the non-visible in a metaphysical as well as poetic sense, they do not affirm, but suggest questions, readings within the spectator's self. There is a call, a cry for the need to investigate new territories as new *prometheans*, assuming the enormous complexity of our individualities, more and more indispensable every day in a society stunned by an incessant *noise*.

Mercedes Lirola

Granada, Spain 1964.

Lives and works in Granada.

My goal in this work is complex, as is everything that we translate from the feeling to the plastic element, therefore, the observation and contemplation of our environment is essential to translate what we admire and respect to reach a voluptuous and rhythmic synthesis of the sea in its purest essence.

The rhythmic movement, the fragmentariness, the purity of the porcelain do nothing but enhance the dynamism with an apparent fragility that overcomes the static nature of the sculptural.

As Bernardo Palomo³ pointed out for his recent exhibition at the Realejo Gallery in Granada:

Content and continent have always formulated their just registers so that each piece opens an artistic horizon full of entity and transcendence. There is an interest in spatial performance, in the installation that provokes a committed action between the author, the spectator and the piece itself. The work requires new and more forceful gazes, the intimate creative gesture is stirred so that the maximum complicity of the spectator is necessary. The pieces form a whole that seeks the scenic and comprehensive support of the visitor. They underwrite an idea, open the perspectives of a metaphor, provoke an expectant commitment and leave the floodgates open for a wink of complicity. Nature serves as a scenic space for everything to develop infinite paths of interaction. Her work exerts a suggestive play of artistic positions. His ceramic reality is powerful, subtle, full of formal forcefulness. However, in this new appearance there is much more than the sublime gesture of aesthetic emotion...

³ PALOMO, B. Los postulados cerámicos de Mercedes Lirola en el Diario IDEAL de Granada. 13 Diciembre, 2021. <https://www.granadahoy.com/ocio/Mercedes-Lirola-ceramica_0_1636937007.html> [Date accessed: 02.09.2022].

Victor Pulido

Huelva, Spain 1967.

Lives and works in Huelva.

He studied Fine Arts at the Faculty of Santa Isabel de Hungría in Seville, graduating in Painting and Sculpture. His work focuses on the latter two trends, also working in printmaking and graphic design. He has been part of the Design Department of the Diputación de Huelva since 1997.

Drawing is his great passion and guiding thread of his work. Part of his work deals with nature, highlighting series dedicated to the study of water and the world of insects.

During an important period of his career he works on *Man and social reality*. Currently he is focused on the creation of emotional landscapes with a clear predilection for abstract painting. He has had solo and group exhibitions in Huelva, Seville, Cádiz, Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Cuenca, Cambados, Madrid, Barcelona, Toledo, Lisbon, París, Brussels, Strasbourg... and has won prizes such as the Penagos Drawing Prize and many other provincial and national awards for posters, drawing, painting and sculpture.

Mar Garrido

Madrid, Spain.

Lives and works in Granada

Degree in Fine Arts from the Complutense University of Madrid and PhD in Fine Arts from the University of Granada. Postgraduate studies at the School of Visual Art and Parsons School of Design in New York City. She worked as a creative in TVE making headers and special promotions in programs related to cinema. She is currently a professor at the University of Granada, where she teaches Audiovisual Projects at the Faculty of Fine Arts.

She has had solo and group exhibitions in London, Dominican Republic, Malaga, Granada, Murcia, Jaen, Turkey, Almeria, Cadiz and Madrid. And participated in international video art festivals in Barcelona, Braga, Buenos Aires, New York, Venice, Edinburgh and Cuba among others.

Her work focuses on photography, video creation and sound composition. I approach processes related to transit, the experience of travel, displacement and rootedness as a way of reflecting on territory, the instant and memory.

Interested in the limits of temporality, the relationship between one image and the next, that intermediate space that implies taking into account what is not seen, the out of field. Analyze the tension established between still image and moving image; the apparently stopped moment; the succession and alteration of processes that occur at different speeds; repetition and change. Distinguish time through the spaces created between these alterations.

Narrative discontinuity and absent time

Reflecting on audiovisual and photographic creation implies dwelling on the tension established between mobility and immobility, between fixed image and moving image. This difference is usually linked to photography and cinema, since the flow of cinematographic movement gives the image a representation associated with the present, with the "flow of life" of which Siegfried Kracauer (1996: 102-103)⁴ spoke, while the photographic instant, being stopped in time, testifies to the certainty of an already absent past, because as Susan Sontag (2006: 32)⁵ argued: "all photographs are memento mori" and carry with them the specter of death (Roland Barthes 2009)⁶.

4 Kracauer, S. (1996). *Teoría del cine. La redención de la realidad física*, Barcelona: Paidós.

5 Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía*. México: Alfaguara.

6 Barthes, R. (2009). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces*, Barcelona: Paidós.

Although we could also object that photography, when transferred to a support, becomes a tangible, concrete object, a reality of the present. And, on the contrary, cinema, being a perceptual illusion that passes and fades away, belongs to the realm of abstraction and memory.

Leaving aside the obvious technical legacy that photography contributes to cinema (shutter speeds, optics, selective focus, etc.), we are faced with two complementary languages, two systems of visual representation where the image is seen and reproduced through devices that involve the technical combination with the specific modes of expression of each author (Ledo, 2005:17)⁷ When we look from the field of art at the history of the relationship between both media, we see not only the mutual contamination that took place throughout the last century and continues today, but also their ability to evoke a broader reality than the one they describe.

When we take a single photograph, a photographic series or recompose still images to obtain movement, we carry out complicated operations that allow us to transfer that "cut" of the world, from the three dimensions of the bodies -width, length and height-, and we could even add time as a determinant fourth dimension, to the two-dimensionality of the representation. But, in addition, both in the series and in video-creation, there is an absent time, a time that is consciously eliminated between two frozen instants and escapes the gaze itself. Imagining it and trying to capture it will allow each observer to complete the emptiness of the interruption with his or her own experiences.

My artistic proposal is based on this narrative discontinuity, in that space in off that is intuited outside the frame, allowing me to oscillate between mimesis and diegesis. Between the supposed verisimilitude of the fragments of nature shown in the images, and the narrative rules created by the absent text. I understand this ellipsis as the element that defines the choice of the precise instant of taking an image in formal intervals of time. I propose the interruption as a space of silence; refuge (refugium, etymologically to flee in retreat) that allows us to stop and return; hybrid element that makes possible the palpitation of the images-footprint that are ordered and unstructured in the journey of the photographic series.

Images vestige of the passage of time, of transit as an indivisible whole. Traces that in their past-future temporal relationship, connect the yesterday and today of the human, referring to the nostalgia of what has happened, to the blank territory that exists in the interval between things. Looking at the loneliness of a leaf, the emptiness of the detached fruit, the dignity of a dry branch.

Footprint and fragment: evocation of the ephemeral, the transitory, the fortuitous, the absent.

To dispense with the human figure trying to catch the imperceptible of the landscape.
To unite the hidden and the shown.
Walking, touring, immersing oneself in the landscape.
To explore the territory through the movement of the body.
To stop and listen. To undo what has been walked.
To adapt the gaze to the pause. To contemplate. To wait.
To observe the tangible, to reflect on the environment.
To push new connections that shake certainties and catalyze memories.
Next to beauty, the monstrous is intuited.
To look again.

Mar Garrido

⁷ Ledo Andión, M. (2005). *Cine de fotógrafos*. Barcelona: Gustavo Gili.

Manuel Vázquez

Huelva, Spain.

Lives and works in Huelva

I reflect on the image and on the process of *SELF-EXTERMINATION* in which we are immersed. I have no ideology and artistic expression is the means that helps me to bear, with some interest, the horror of emptiness. I work on identity and memory. I am attracted to social exclusion.

I put together formal elements that normally clash with each other. I feel comfortable with the *Anti-Style*. I am interested in the tension that arises and the conflict that remains to be resolved. I do not look for possible solutions, I am not interested in solutions. I look for the limits of painting, destroying and constructing the pictorial space. The ideological bankruptcy is total.

Toña Gómez

Málaga, Spain.

Lives and works in Almería.

When we observe Nature, whether in front of a tiny particle or in its fullness, it is evident the great work of art that it is. *Energy-matter*, dependent only on its principles of decision, giving sense as a single entity to the established and cyclical order of everything that makes up the universe.

The duality between energy and matter is not only generated in the natural environment, but it deeply links the artist with his creative act and his multidirectional relationship between the artist's energy that he transmits through his work with different materials, visually supported by a whole world of structures, shapes and colors. The ultimate goal is to generate surprise, emotion and feeling.

This energetic reality places me on a plane of coherence and cohesion with the real, while at the same time it frees me from the vanity that we as *superior* living beings grant ourselves, replacing it with another of greater respect and responsibility.

What do I intend in approaching the natural sense if not to seek to know myself, approaching what is part of what I am and belong to?

The totality of the natural world is interrelated, as well as the way in which each phenomenon or element manifests itself to the exterior. Hence the inquiry into the networks of correspondences intrinsic in them, whose content can be deciphered by analogical keys, appearing for reading the symbolic form of its quality or essence.

Weaving by building relationships leads me to a process where I can unveil and bring to the surface the contents hidden within, opening a dialogue for experimentation and communication. Enhancing its value as a source of knowledge is, in essence, the axis and personal guide creatively chosen; sensitively complex to be expressed in a plastic language, requiring new ways of looking.

Also open to reflection and plastic interpretation from the translation and language of its contents, where to reinvent the established iconographic elements, mostly in terms of a landscape aesthetic dramaturgy.

Juan Morante

Almería, Spain.

Lives and works in Almería.

Graduated in Fine Arts from the Faculty of Fine Arts at the University of Granada. From his eternal linear gestures arise spontaneously and repeatedly these concentric trunks flooded and as if it were a trend of multiple colorful windows that give us to understand his repeated desire to find and involve the public of the multiple languages that each of them hides, sometimes even reveals it to us. The importance is as much in the form as in the substance.

Juan Morante applies in its entirety Malevich's concept that *light does not seem to be the main objective, but a technical means that serves to reveal what is known from the depths of darkness.*

For Juan Morante this continuously evolving exhibition establishes the ideal scenario of his longed-for creative freedom, they are his source of color, from which he draws his maximum perceptions and to which he contributes by giving them the balance and beauty so manifest in his works. If we are looking for a clear characteristic that identifies Morante's work, it is undoubtedly the evidence of the continuous search for harmony between color and rhythm. Thus in this series the chromatic balance is what gives coherence to the whole and is clearly glimpsed as the final essence of his innermost self.

Carmen Guardia

Madrid, Spain.

Lives and works in Granada.

From a very young age she decides to dedicate herself to art. She studied at the San Fernando School in Madrid and later moved to the South of Spain. She also works as a drawing teacher in high school for several years in Almeria and Granada. Her work evolves from figuration as a social denunciation, with which she won first prize in a national competition in Almeria, to the current abstraction, in which she is interested in the mental processes that give rise to significant emotions. Contradiction and order in personal and social evolution.

She participates in numerous group exhibitions in Spain and abroad, in the graphic art fair Estampa, as an engraver, and other fairs. She has had solo exhibitions in Almería, Granada, Madrid and Albacete. She is currently working with MECA Mediterráneo Centro Artístico.

I like to work with the line, configuring forms. In this work I use repetition and symmetry, creating an order from a simple drawing or structure. Emotion of the encounter. I order what does not belong to logic, the Chaos of emotions. Synapses that form in our brain when we live new emotions or have new knowledge. What it is to be alive. Homage to Ramón y Cajal.

Javier Flores

Córdoba, Spain.

Lives and works in Córdoba.

His works have dealt with poetics that pose the path and the labyrinth as a metaphor of existence, the problematization of language, and more recently he has been working on contents of ecological commitment and reflection on nature. All this within strategies of experimentation with space and sculpture, through installations, objects, performances or video-mapping.

His solo exhibitions include; *Condition of Transit* in Sala Brocense in Cáceres in 2002, the installation *Ad vitam* for the Rafael Botí Foundation in Cordoba in 2004, *Two singular* in the Arteara Gallery in Madrid in 2005, *From object to language* for the Museum of Cáceres in 2009 and *Language Traps* in Arte 21 Gallery in 2010. He has shown his performances at the *Cosmopoética* (Córdoba), *La Casa Encendida* (Madrid), *ArteSantander*, *El Vuelo de Hypnos* (Villa Romana de Almedinilla), *Nemo Art Festival* (Priego), *Art Sur* (La Victoria) and Centro de las Artes de Sevilla or Museo Vostell Malpartida, among other places. He has participated in group exhibitions in the Parliament of Andalusia (1995), *Tours in the halls* of the Junta de Extremadura (2004) or Angel Awards in MUVIM of Valencia (2004), The rest. *Superfluos y utópicos* at Puertanueva Córdoba (2009), *Lo imposible, lo inalcanzable* at Pala-

cio de Viana in Córdoba (2014), *El Reverso Incorporado* at the Roman villa of El Ruedo (2015), *Cum Pictura Poesis* at Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz MEIAC, *ARCOmadrid* (2017), *Territorio Sur* at Fundación Valentín de Madariaga in Seville (2018), or *Flying Heads* at Museo de Cádiz (2018), these last two organized by MECA gallery. He has works in public collections such as Rafael Botí Foundation, Parliament of Andalusia, Ministry of Culture, Valdelarte in Huelva, Fin de Siglo Collection in Poland, and private collections in New Orleans, Paris, Mumbai (India), Lusteau (Austria) or Lisbon, Madrid and Cordoba. His bibliography includes texts by Juan Manuel Bonet, Michel Hubert Lépicouché, Joaquín Araujo, Maruja Torres, Margarita de Aizpuru, Ángel Luis Pérez Villén and Oscar Fernández, among others; and documentaries produced by Libre Producciones for Canal Extremadura.

Jose Luis Lozano

Motril, Spain 1985.

Lives and works in Altea.

Graduated in Fine Arts from the University of Granada in 2007. PhD in Fine Arts from the University of Granada in 2012. He has made stays in different Institutions and Art Centers of National and International level as University College London, Bentham Project, the Faculty of Fine Arts of the Basque Country, the Academy of Fine Arts in Krakow (Poland), the Auschwitz-Birkenau Concentration Camp, the Guggenheim Museum in Bilbao, the Academy of Fine Arts in Munich (Germany) and the Academy of Fine Arts in Warsaw (Poland), among others.

In 2008 he began his teaching and research activity in the Department of Painting at the University of Granada until 2014. He is currently Professor of the Department of Art in the area of Painting at the Faculty of Fine Arts of the Miguel Hernández University of Elche.

He has held solo and group exhibitions both nationally and internationally, *Broken Faces* in the Palacio Consistorial La Jabonera, Villanueva de la Serena (Badajoz), *Country Refugee* Euro-Arab Foundation for High Studies, *Granada, Fora do Limite* Casa da Cultura, Elvas, Portugal, *Flash Time*, Progreso 80 Gallery, Murcia, *Boycott Limit*, Meca Gallery, Mediterráneo Centro Artístico, Almería, *8th Edition Circo Project*, II International Exhibition of Videocreation, SPAIN-SUIZACUBA, Gallery 23 and 12 Wilfredo Lam Center, Havana (Cuba) among the most recent.

He has published: *Arte Panóptico: Control y Vigilancia en el Arte Contemporáneo*, Ed: Universidad de Granada, *Literatura, arte y discurso crítico en el siglo XXI. Volume 3, Seminario de Estudios Semióticos y de Literatura Comparada*, Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas-UMSNH, *Performance in deutsch als fremd-und fachsprache, linguistik und kulturwissenschaft*, Editorial: idiomas huerber. Universidad Politécnica de Valencia among others.

Thermomilitary

- *Is there not talk of the forthcoming production of a "vision machine" capable, not only of recognizing the contours of forms, but of a complete interpretation of the visual field, of the near or distant staging of a complex environment? Is there not talk of a new technical discipline, the "visionic", of the possibility of obtaining a vision without a gaze, where the video-camera would make use of the computer that assumes for the machine, and no longer for a viewer, the capacity of analysis of the environment, the automatic interpretation of the meaning of events, in the domains of industrial production, of the management of stocks or, also, in those of military robotics?⁸-*

8 VIRILIO, Paul (1998): *La máquina de visión*. Madrid, Cátedra.

Peace and war are concepts understood as opposites, however, together they are part of the same more comprehensive reality. It is common to associate peace with the innocence that children possess. In this sense, if there is a refuge where peace can be built, it is undoubtedly the heart of a child. Games and toys have always been associated with the world of war, with its tactics, weapons, gadgets and military devices. A whole tradition of toys and games has focused on representing in a realistic or symbolic way the arts of war and combat.

The representation of reality, understood this new reality as a simulacrum, is registered with omnipotent artifacts and vision machines that are connected through powerful satellites that observe us, that control us.

In this way, the piece *Thermomilitary* uses various military toys, such as small warplanes that are positioned on a board as a strategic military game -where moving a piece means transforming or destroying an entire society- in front of large military photographs that, captured with thermographic surveillance cameras, are shown bombing the territory. The intention is to maintain a common aesthetic in all the pieces, based on the appearance that photographs captured with thermographic cameras have within surveillance and control technologies. The large size of the images and their saturated, warm and fiery colors hypnotize us innocently for an instant. An enigmatic sensation is generated where the toys seem to come to life, becoming animated totems that emit a strange and magnetic luminosity.

The project is completed with a series of playful pieces that, in installation format, allow the viewer to interact and participate in an invented game, immersed in a dynamic of strategy, confrontation and military vigilance.

Paco Lagares

Madrid, Spain 1948.

Lives and works in Granada.

He studied at the Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando in Madrid (1966/1971), and holds a Doctorate in Fine Arts from the Universidad Complutense de Madrid (1988).

His artistic and professional activity has been configured in two clearly marked ways: plastic creation and performing arts. In addition, he was Professor of Drawing at the Faculty of Fine Arts of the Complutense University of Madrid (1982/1989) and at the Faculty of Fine Arts of the University of Granada (1989/2019), where he obtained the Chair of Drawing teaching that subject. He is a Numerary Academician (painting section) of the Royal Academy of Fine Arts of Granada.

In plastic creation (painting, sculpture, drawing, ceramics and graphic work), he has had 25 solo exhibitions, from 1973 to 2019; and also, his work has been present in 173 national and international group exhibitions, from 1970 to 2020.

In scenic arts: scenography, setting, lighting, costumes, makeup, characterization and props. His diverse works from 1967 to 2007, have been developed for: GUSARAPO Theatre Company (Madrid), Cooperativa Teatral DENOK (Vitoria), Compañía Teatral FRANCISCO NIEVA (Madrid), Fundación Colegio del Rey (Alcalá de Henares), Compañía de Teatro GOLIARDOS SL (Madrid), Orquesta Ciudad de Granada (Granada) and Compañía de Teatro PORPOL (Vitoria); with relevant participation in National and International Theatre Meetings and Festivals (Germany, Austria, France and Spain).

His work can be found in art collections of public and private institutions, inside and outside Spain: Municipal Museum of Madrid, Conde Duque Art Center / Museum of the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, Madrid / Spanish Academy of Fine Arts in Rome / Royal Academy of Fine Arts of Granada / Royal Academy of History, Madrid / Oratory of the Pontifical Spanish College San José, Rome / Museo del Dibujo Castillo de Larres, Sabiñánegro, Huesca / Museo Pérez Comendador-Leroux, Hervás, Cáceres / Diputación Provincial de Jaén / Instituto de Estudios Gienenses, Jaén / Casa de Alba Collection / March Collection / Carvajal Milena Collection, University of Granada / University of Jaén Collection.

