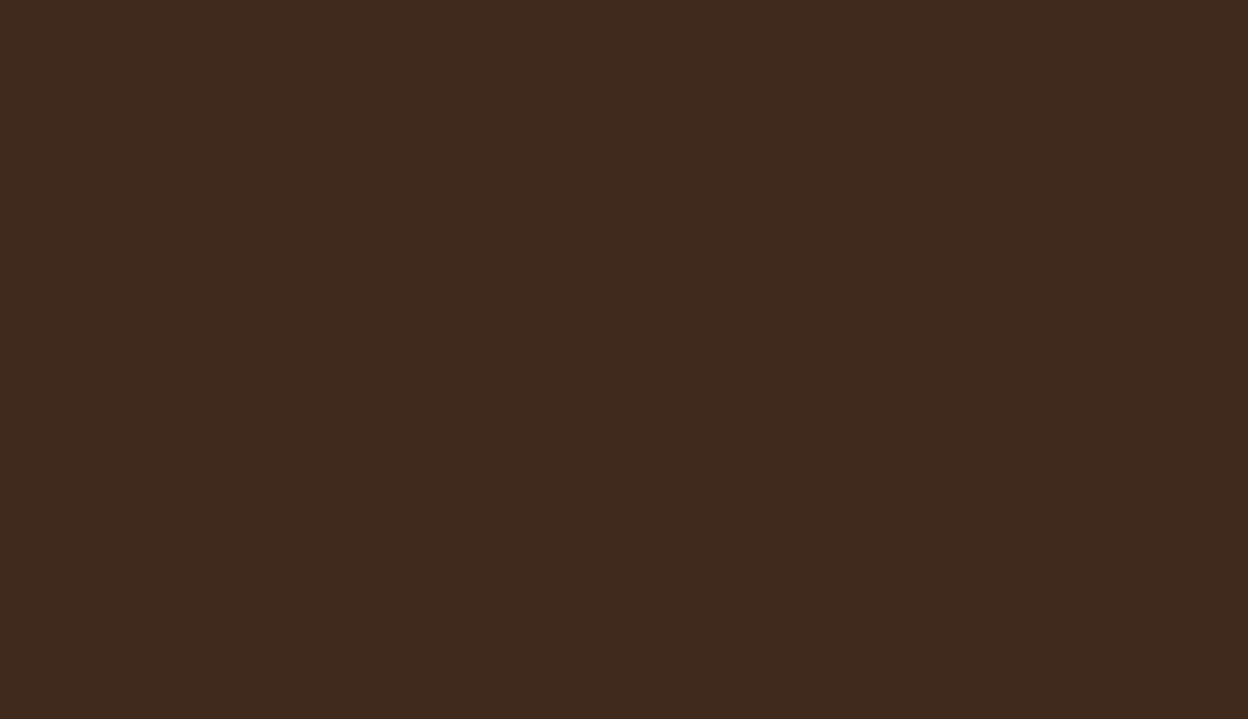

MATERIAL

DUALIDADES DE LA MATERIA 1.2

**UNA EXPOSICIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN MATERIA, UMH**

@grupo_materia

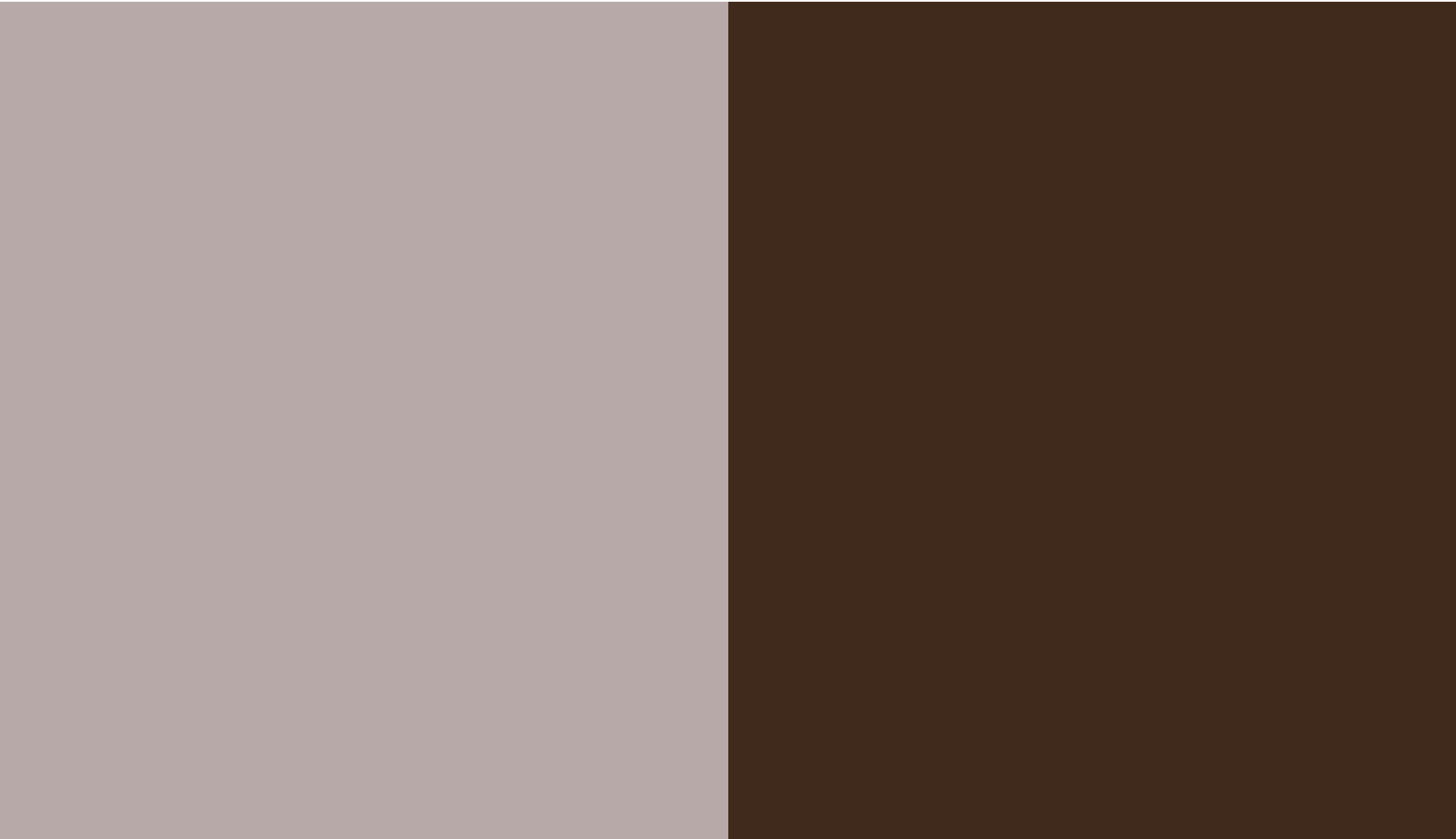
CENTRE CULTURAL CARABINEROS. El Albir. L'Alfàs del Pi (ALICANTE)

06.03 - 11.05.2025

ÍNDICE/ ÍNDEX / INDEX

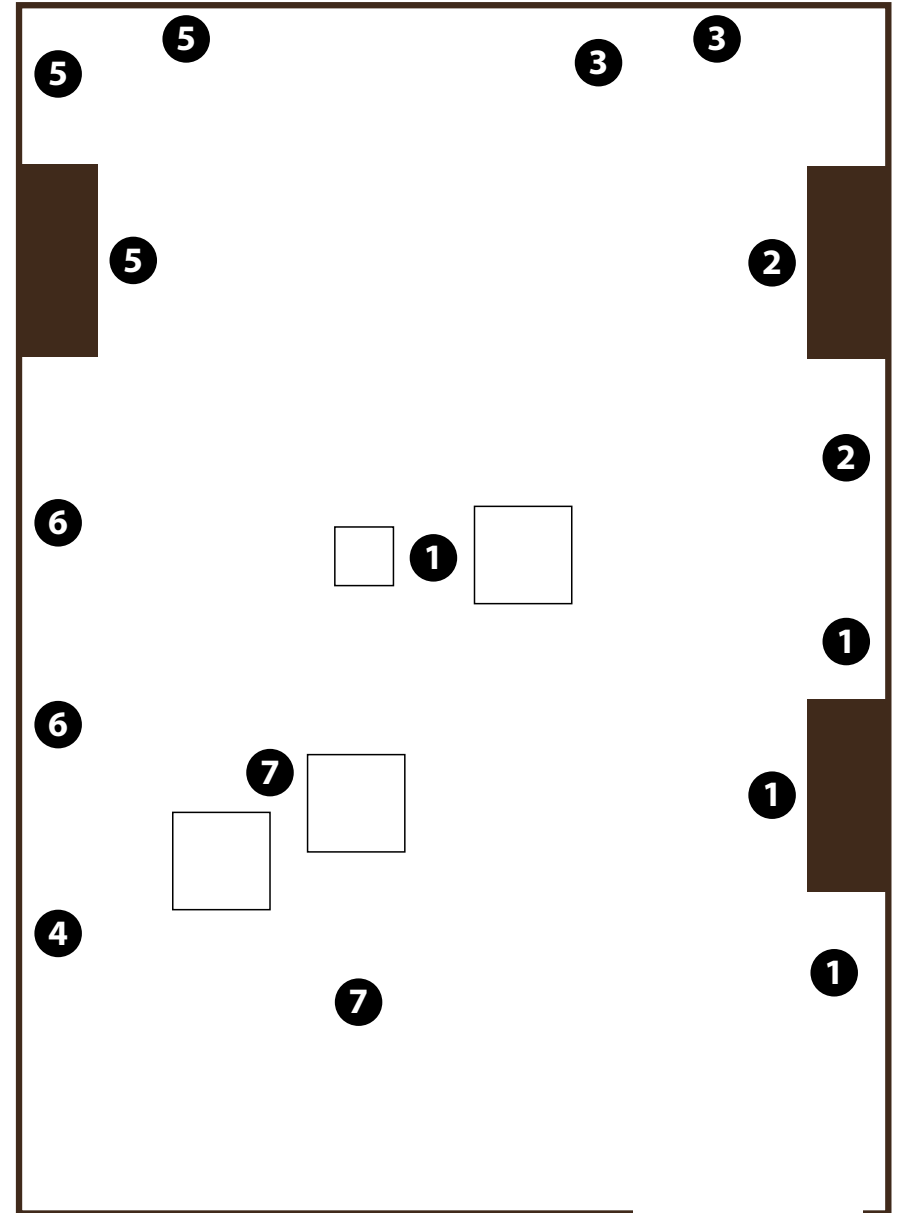
- 07 PLANO / PLANOL / FLOOR PLAN
- 08-16 MARCELO LLOBELL
MATERIAL/ INMATERIAL
- 17-22 GRUPO MATERIA
¿ESTO ES ARTE?
- 23-28 AMPARO ALEPUZ
LIMINAL
- 29-34 JUAN FCO. MARTÍNEZ GÓMEZ DE ALBACETE
*CUERPOS CONFECCIONADOS:
IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA FRAGMENTACIÓN*
- 35-40 IMMA MENGUAL
[ARQUITECTURA PARA UNA FLÂNEUSE]
- 41-46 LOURDES SANTAMARÍA
PROYECTO ARKHAM ASYLUM LANDSCAPE
- 47-52 PILAR VIVIENTE
*ECOS DE LA ETERNIDAD:
UN DIÁLOGO ENTRE LO MATERIAL E INMATERIAL*
- 53-59 MARÍA JOSÉ ZANÓN
DECONSTRUCCIÓN
- 61-67 TRADUCCIONES / TRADUCCIÓ / TRANSLATING

MATERIAL / INMATERIAL. Dualidades de la materia I.2

PLANO DE LA EXPOSICIÓN / PLÀNOL DE L'EXPOSICIÓ / EXHIBITION FLOOR PLAN

- 1 MARÍA JOSÉ ZANÓN**
Extend I, 2025
Extend II, 2025
Extend III, 2025
Madera, medidas variables
Extend IV, 2025
Instalación, jácena de madera y viruta de madera, medidas variables
- 2 AMPARO ALEPUZ**
Liminal, 2025
Video arte/instalación
- 3 GRUPO MATERIA**
¿esto es arte?, 2024
Instalación. Neón, metacrilato
2 cajas LED y máquina de humo
Medidas variables
- 4 DE ALBACETE**
Paisajes A1/A2, 2024
Fotografía digitalizada
50 x 50 cm.
- 5 LOURDES SANTAMARÍA**
1_# Arkham Asylum Landscape, 2024
2_#Run_# I am in pissing, don't kiss me, 2024
3_#Joy division, 2024
4_#Raw Landscape, 2024
Fotografía sobre papel. Medidas variables
Vanitas Horror Vacui, 2025
Instalación. Medidas variables
- 6 PILAR VIVIENTE**
Ecos, 2025
Instalación de Rodetes en la pared y círculos de madera natural sobre el pavimento
6 Rodetes: arte digital y pintura a mano
Papel y madera, 34 x 34 cm.
- 7 IMMA MENGUAL**
Serie [*Arquitectura para una flâneuse*], 2024
Arquitectura macular #1
Arquitectura macular #2
Zinc. 140 x 60 x 60 cm.
Línea maestra, 2024
Mármol y madera
140 x 150 x 15 cm.

MATERIAL / INMATERIAL.
Dualidades de la materia I.2

Marcello Llobell
Director del DORAL Contemporary Art Museum.
DORCAM Miami (EEUU)
Comisario de la muestra

La exposición *Material/Inmaterial. Dualidades de la Materia I.2*, del grupo de Investigación MATERIA-UMH continúa su itinerancia y se presenta en un nuevo contexto cargado de historia: el Centre Cultural Carabineros en l'Alfàs del Pi, un espacio con una memoria que dialoga con los conceptos fundamentales de la muestra. *Material/Inmaterial. Dualidades de la Materia I.2* inició su recorrido expositivo el pasado mes de febrero en la Torre del Duc de Medinaceli en El Vergel, podrá visitarse del 6 de marzo al 11 de mayo de 2025 en el Centre Cultural de l'Albir.

Desde aquí, quiero agradecer a l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi, en mi nombre y en nombre del Grupo MATERIA, la oportunidad que nos han ofrecido de intervenir en este lugar tan singular que se convierte en esta muestra en un espacio de diálogo entre lo material y lo inmaterial, la tradición y la contemporaneidad.

L'exposició *Material/Inmaterial. Dualidades de la Materia I.2*, del grup d'Investigació MATERIA-UMH continua la seua itinerància i es presenta en un nou context carregat d'història: el Centre Cultural Carabineros a l'Alfàs del Pi, un espai amb una memòria que dialoga amb els conceptes fonamentals de la mostra. *Material/Inmaterial. Dualidades de la Materia I.2* va iniciar el seu recorregut expositiu el mes de febrer passat a la Torre del Duc de Medinaceli a El Verger, podrà visitar-se del 6 de març a l'11 de maig de 2025 en el Centre Cultural de l'Albir.

Des d'ací, vull agrair a l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi, en el meu nom i en nom del Grup MATERIA, l'oportunitat que ens han oferit d'intervindre en aquest lloc tan singular que es converteix en aquesta mostra en un espai de diàleg entre el material i l'immaterial, la tradició i la contemporaneïtat.

En este nuevo emplazamiento, *Material/Inmaterial. Dualidades de la Materia I.2* se reconfigura para establecer un vínculo entre la materialidad de las obras y la carga simbólica del espacio que las acoge. La arquitectura del cuartel, con su pasado ligado al control y la vigilancia del territorio, contrasta con las propuestas artísticas que exploran la transformación de la materia y su relación con lo intangible. La presencia del Parc Natural de Serra Gelada en el mismo edificio añade otra capa de significado, conectando la exposición con los procesos de conservación y transformación del paisaje.

La disposición de las piezas dentro del espacio busca resaltar esta dualidad entre lo físico y lo conceptual, entre la historia del edificio y las narrativas contemporáneas de los artistas del Grupo de Investigación MATERIA. El recorrido expositivo invita al visitante a transitar entre estos estratos de significado, descubriendo cómo la materia y sus estados dialogan con la memoria y el entorno.

Iniciamos la exposición accediendo a la edificación, una nave a dos aguas de planta rectangular que ha sido restaurada conservando su apariencia original y que en su interior ha sido habilitada con materiales contemporáneos como espacio expositivo. Nos reciben las piezas escultóricas de **María José Zanón**, una instalación que abordan la transformación de la materia prima y la reacción entre la forma y la función, un bloque de madera que se transforma en serrín y se erige en la pared y en el interior de una vitrina, en una composición en la que se presentan diversos bastidores de gran y pequeño formato que se despiezan, liberándose de su función de soporte para pasar a ser obra.

En aquest nou emplaçament, *Material/Inmaterial. Dualidades de la Materia I.2* es reconfigura per a establir un vincle entre la materialitat de les obres i la càrrega simbòlica de l'espai que les acull. L'arquitectura de la caserna, amb el seu passat lligat al control i la vigilància del territori, contrasta amb les propostes artístiques que exploren la transformació de la matèria i la seua relació amb l'intangible. La presència del Parc Natural de Serra Gelada en el mateix edifici afig una altra capa de significat, connectant l'exposició amb els processos de conservació i transformació del paisatge.

La disposició de les peces dins de l'espai busca ressaltar aquesta dualitat entre el físic i el conceptual, entre la història de l'edifici i les narratives contemporànies dels artistes del Grup d'Investigació MATERIA. El recorregut expositiu convida al visitant a transitar entre aquests estrats de significat, descobrint com la matèria i els seus estats dialoguen amb la memòria i l'entorn.

Iniciem l'exposició accedint a l'edificació, una nau de dos aiguavessos de planta rectangular que ha sigut restaurada conservant la seua aparença original i que en el seu interior ha sigut habilitada amb materials contemporanis com a espai expositiu. Ens reben les peces escultòriques de **María José Zanón**, una instal·lació que aborden la transformació de la matèria primera i la reacció entre la forma i la funció, un bloc de fusta que es transforma en serradures i s'erigeix en la paret i a l'interior d'una vitrina, en una composició en la qual es presenten diversos bastidors de gran i xicotet format que s'especegen, alliberant-se de la seua funció de suport per a passar a ser obra.

Junto a las piezas de María José Zanón, nos encontramos con una pieza escultórica de zinc de la artista **Imma Mengual**, *Arquitectura macular #1*, *Arquitectura macular #2* y *Línea maestra*, en palabras de la artista: *una escultura o construcción flâneuse o lugar femenino de contemplación y placer; que no supone un origen o un destino*, una pieza rigurosa y a la vez delicada, creada, desde la inestabilidad de lo estable, a partir de la transformación de un objeto en una pieza de arte, con sus huellas y sus incisiones.

Desde la pieza de Imma Mengual nuestra mirada se dirige a la obra de **De Albacete**, *Paisajes A1/A2*, *paisajes del cuerpo*. Una composición fotográfica editada digitalmente en un ejercicio poético en el que, De Albacete, escultor, investiga el cuerpo como paisaje a través de la fotografía y las posibilidades que ofrecen los medios digitales.

Intercaladas entre las ventanas que invaden de luz la sala, se sitúa *ECOS* de la artista **Pilar Viviente**, una serie de piezas digitales que abordan la reproductibilidad a través de la reiteración de una imagen icónica de la artista, *Rodetes*, imagen que imprime y reproduce en diversos materiales. Esta vez, las impresiones digitales de *Rodetes* se intervienen con pintura metálica y se combinan con piezas de madera de forma circular situadas sobre el suelo debajo de cada una de las piezas impresas, ecos icónicos que se repiten y se reciclan.

En el fondo de la sala, **Lourdes Santamaría** con su proyecto *Arkham Asylum Landscape* (2024), serie de fotografías impresas en acetato, aborda los *no lugares* en una

Al costat de les peces de María José Zanón, ens trobem amb una peça escultòrica de zinc de l'artista **Imma Mengual**, *Arquitectura macular #1*, *Arquitectura macular #2* i *Línea maestra*, en paraules de l'artista: *una escultura o construcció flâneuse o lloc fement de contemplació i plaer; que no suposa un origen o una destinació*, una peça rigorosa i alhora delicada, creada, des de la inestabilitat de l'estable, a partir de la transformació d'un objecte en una peça d'art, amb les seues petjades i les seues incisions.

Des de la peça d'Imma Mengual la nostra mirada es dirigeix a l'obra de **De Albacete**, *Paisajes A1/A2*, *paisajes del cuerpo*. Una composició fotogràfica editada digitalment en un exercici poètic en el qual, De Albacete, escultor, investiga el cos com a paisatge a través de la fotografia i les possibilitats que ofereixen els mitjans digitals.

Intercalades entre les finestres que envaeixen de llum la sala, se situa *ECOS* de l'artista **Pilar Viviente**, una sèrie de peces digitals que aborden la reproductibilitat a través de la reiteració d'una imatge icònica de l'artista, *Rodetes*, imatge que imprimeix i reproduceix en diversos materials. Aquesta vegada, les impressions digitals de *Rodetes* s'intervenien amb pintura metàl·lica i es combinen amb peces de fusta de forma circular situades sobre el sòl davall de cadascuna de les peces impreses, ressons icònics que es repeteixen i es reciclen.

En el fons de la sala, **Lourdes Santamaría** amb el seu projecte *Arkham Asylum Landscape* (2024), sèrie de fotografies impreses en acetat, aborda els *no llocs*

performance realizada en un paisaje fronterizo con tres personas que escapan y se liberan de las camisas de fuerza y los corsés que simbolizan las ataduras que la sociedad impone a los *diferentes*. Una narrativa que aborda la historia de la locura desde la perspectiva foucaultiana. Junto a las fotografías, en vitrina, nos presenta *Vanitas Horror Vacui* (2024) una multitud de objetos encontrados, intervenidos por la artista: bastidores de bordado con palabras y transferidos con imágenes de artilugios psiquiátricos, corsés, máscaras y vendas que metaforizan la opresión sufrida por las mujeres, muchas veces condenadas por reivindicar sus creencias y deseos.

También situamos en el fondo de la sala la pieza colectiva del **Grupo MATERIA**, titulada *¿esto es arte?*, para que consiguiera invadir el espacio con la atmósfera provocada por una máquina de humo que evoca el vapor y los fluidos como materia en transformación constante. *¿esto es arte?* invita a la reflexión en torno a las nuevas propuestas del arte contemporáneo y los paradigmas que plantean los nuevos medios y las nuevas tecnologías, una pieza interactiva que permite al espectador experimentar cambios de estado en tiempo real.

Junto a la pieza colectiva, **Amparo Alepuz** presenta su video *Liminal*, acompañado de una serie de fotografías situadas en vitrina formando ondulaciones sobre las que se sitúan dos rosas azules, referenciando a David Lynch. Las fotografías son imágenes extraídas del vídeo que documentan arquitecturas brutalistas, edificaciones abandonadas, situadas en la carretera N-332 que une Altea, l'Alfàs

en una *performance* realitzada en un paisatge fronterer amb tres persones que escapen i s'alliberen de les camises de força i les cotilles que simbolitzen els lligams que la societat imposa als *diferents*. Una narrativa que aborda la història de la bogeria des de la perspectiva foucaultiana. Al costat de les fotografies, en vitrina, ens presenta *Vanitas Horror Vacui* (2024) una multitud d'objectes trobats, intervinguts per l'artista: bastidors de brodat amb paraules i transferits amb imatges d'artefactes psiquiàtriques, cotilles, màscares i benes que metaforitzen l'opressió patida per les dones, moltes vegades condemnades per reivindicar les seues creences i desitjos.

També situem en el fons de la sala la peça col·lectiva del **Grup MATERIA**, titulada *¿esto es arte?*, perquè aconseguira envair l'espai amb l'atmosfera provocada per una màquina de fum que evoca el vapor i els fluids com matèria en transformació constant. *¿esto es arte?* convida a la reflexió entorn de les noves propostes de l'art contemporani i els paradigmes que plantegen els nous mitjans i les noves tecnologies, una peça interactiva que permet a l'espectador experimentar canvis d'estat en temps real.

Al costat de la peça col·lectiva, **Amparo Alepuz** presenta el seu vídeo *Liminal*, acompanyat d'una sèrie de fotografies situades en vitrina formant ondulacions sobre les quals se situen dos roses blaus, referenciant a David Lynch. Les fotografies són imatges extretes del vídeo que documenten arquitectures brutalistes, edificacions abandonades, situades en la carretera N-332 que uneix

del Pi y Benidorm, un lugar de tránsito que se está transformando y que en breve perderá su actual apariencia. En *Liminal* la artista aborda los espacios de tránsito, generando transformaciones creadas a partir de la materia de archivo que ha ido elaborando: dibujos, fotografías, vídeos y animaciones que se conectan provocando una narrativa que transita entre el material analógico y la materia digital y entre la ficción y la no ficción.

Así, *Material/Inmaterial. Dualidades de la Materia I.2* transforma el Centre Cultural Carabineros en un espacio de reflexión donde el patrimonio, la materia y el discurso contemporáneo se entrelazan en un diálogo que invita al espectador a reconsiderar la relación entre lo visible y lo invisible, lo material y lo inmaterial.

Altea, l'Alfàs del Pi i Benidorm, un lloc de trànsit que s'està transformant i que en breu perdrà la seua actual aparença. En *Liminal* l'artista aborda els espais de trànsit, generant transformacions creades a partir de la matèria d'arxiu que ha anat elaborant: dibuixos, fotografies, vídeos i animacions que es connecten provocant una narrativa que transita entre el material analògic i la matèria digital i entre la ficció i la no ficció.

Així, *Material/Inmaterial. Dualidades de la Materia I.2* transforma el Centre Cultural Carabineros en un espai de reflexió on el patrimoni, la matèria i el discurs contemporani s'entrellacen en un diàleg que convida a l'espectador a reconsiderar la relació entre el visible i l'invisible, el material i l'immaterial.

Grupo de investigación MATERIA

¿Esto es arte?

La exposición *MATERIAL/ INMATERIAL. Dualidades de la Materia I.2* surge como un espacio de reflexión sobre las dualidades y tensiones inherentes al concepto de materia en el siglo XXI. A través de esta temática, el Grupo de Investigación MATERIA invita a explorar cómo las propiedades físicas, expresivas y discursivas de la materia se manifiestan en sus prácticas contemporáneas. Como señala Gaston Bachelard, la materia es un campo de experiencias múltiples que se prestan a las más variadas interpretaciones artísticas.

MATERIAL representa la idea de lo tangible, lo concreto y lo perdurable. En un mundo donde lo físico tiene un impacto significativo en nuestras vidas, esta noción invita a los artistas a investigar cómo los materiales pueden ser utilizados para expresar ideas, emociones y experiencias. Las obras reflejan la riqueza de lo material, cuestionando su significado y su relación con el entorno.

Por otro lado, INMATERIAL sugiere la existencia de lo intangible, lo efímero y lo conceptual. Este concepto invita a considerar las experiencias que van más allá de lo visible y palpable, explorando cómo las ideas y sensaciones pueden manifestarse sin necesidad de una forma física definida. Las obras presentadas abordan temas como la percepción, la memoria y el flujo del tiempo, y cómo estas dimensiones inmatrimales pueden enriquecer nuestra comprensión del arte.

En conjunto, *MATERIAL/ INMATERIAL. Dualidades de la Materia I.2* busca crear un diálogo entre estas dos ideas opuestas pero complementarias, en la que los artistas investigan cómo la materia puede ser tanto una presencia física como un concepto abstracto en sus obras. La exposición se propone ser un espacio donde se cuestionen las nociones establecidas sobre lo que significa crear en el contexto actual, destacando las múltiples formas en que la materia puede ser entendida y experimentada.

L'exposició *MATERIAL/ INMATERIAL. Dualidades de la Materia I.2* sorgeix com un espai de reflexió sobre les dualitats i tensions inherents al concepte de matèria en el segle XXI. A través d'aquesta temàtica, el Grup d'Investigació MATERIA convida a explorar com les propietats físiques, expressives i discursives de la matèria es manifesten en les seues pràctiques contemporànies. Com assenyala Gaston Bachelard, la matèria és un camp d'experiències múltiples que es presten a les més variades interpretacions artístiques.

MATERIAL representa la idea del tangible, el concret i el perdurable. En un món on el físic té un impacte significatiu en les nostres vides, aquesta noció convida als artistes a investigar com els materials poden ser utilitzats per a expressar idees, emocions i experiències. Les obres reflecteixen la riquesa del material, qüestionant el seu significat i la seua relació amb l'entorn.

D'altra banda, IMMATERIAL suggereix l'existència de l'intangible, l'efímer i el conceptual. Aquest concepte convida a considerar les experiències que van més enllà del visible i palpable, explorant com les idees i sensacions poden manifestar-se sense necessitat d'una forma física definida. Les obres presentades aborden temes com la percepció, la memòria i el flux del temps, i com aquestes dimensions immaterials poden enriquir la nostra comprensió de l'art.

En conjunt, *MATERIAL/ INMATERIAL. Dualidades de la Materia I.2* cerca crear un diàleg entre aquestes dues idees oposades però complementàries, en la qual els artistes investiguen com la matèria pot ser tant una presència física com un concepte abstracte en les seues obres. L'exposició es proposa ser un espai on es qüestionen les nocions establides sobre el que significa crear en el context actual, destacant les múltiples formes en què la matèria pot ser entesa i experimentada.

^ GRUPO MATERIA >

¿esto es arte? [detalle], 2024
Instalación. Neón, metacrilato,
2 cajas LED y máquina de humo
Medidas variables

En esta exposición hablaremos de polaridades matéricas desde puntos de vista muy diferentes: los seis puntos de vista de los componentes del grupo MATERIA que afrontan la creación artística de manera diversa y multidisciplinar.

El espacio expositivo, debido a la particularidad histórica de la sala, se convierte en un *site specific*, para el que estamos concibiendo nuestras obras e instalaciones, las piezas están en proceso...

En aquesta exposició parlarem de polaritats matèriques des de punts de vista molt diferents: els sis punts de vista dels components del grup MATERIA que afronten la creació artística de manera diversa i multidisciplinària.

L'espai expositiu, a causa de la particularitat històrica de la sala, es converteix en un *site-specific*, per al qual estem concebant les nostres obres i instal·lacions, les peces estan en procés...

< GRUPO MATERIA >

¿esto es arte?, 2024

Instalación. Neón, metacrilato,
2 cajas LED y máquina de humo
Medidas variables

Amparo Alepuz
Liminal

Liminal es una pieza de vídeo experimental, una exploración visual y sonora sobre el tránsito como estado intermedio, una investigación sobre los umbrales de la percepción y la transformación de la imagen en el tiempo. Inspirada en la estética y la poética cinematográfica de David Lynch, la obra evoca un espacio de extrañamiento donde la realidad se disuelve en lo onírico, y lo reconocible se distorsiona hasta convertirse en abstracción.

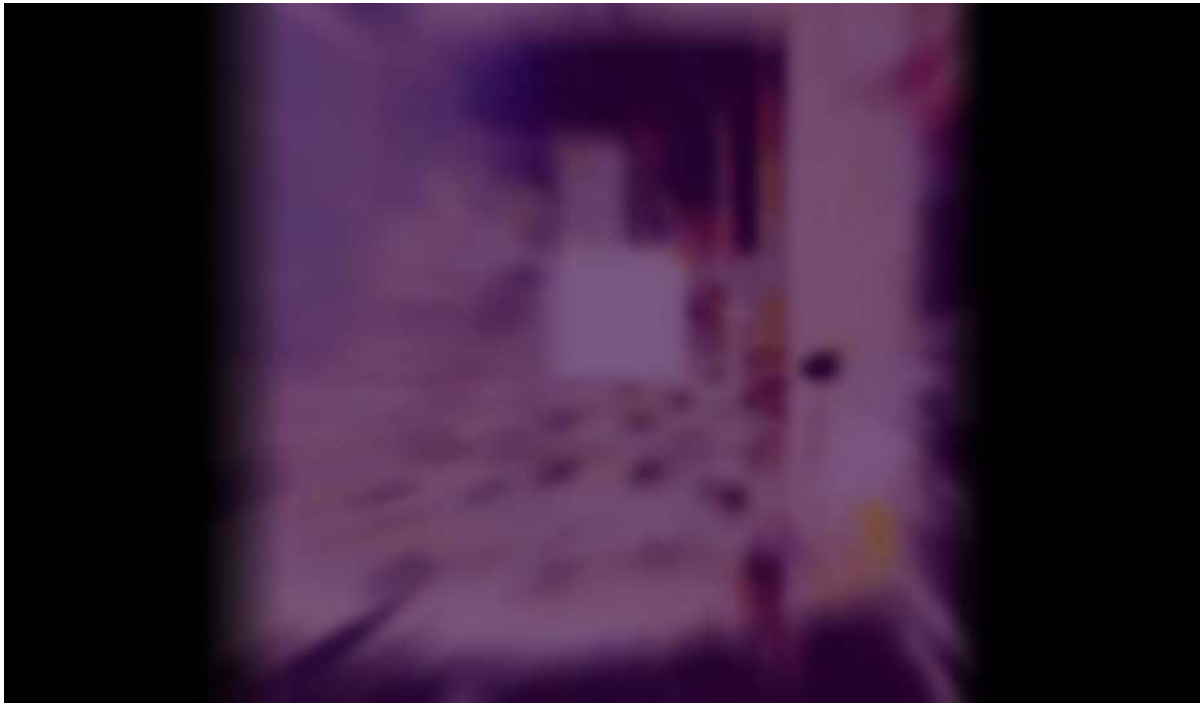
La instalación ideada para intervenir en la sala Carabineros amplifica la carga simbólica del vídeo a través de un conjunto de objetos que se han dispuesto cuidadosamente en el espacio. Dos rosas azules reposan en una vitrina negra sobre cuatro fotografías de gran formato situadas en la superficie de la vitrina en una forma ondulada, evocando la naturaleza cambiante del tránsito y la memoria. La relación entre estos elementos y el vídeo que se proyecta en un monitor de HD refuerza la atmósfera liminal de la obra, así el espacio expositivo se transforma en un umbral entre lo material y lo inmaterial, entre lo estático y lo mutable.

Liminal és una peça de vídeo experimental, una exploració visual i sonora sobre el trànsit com a estat intermedi, una investigació sobre els llimdars de la percepció i la transformació de la imatge en el temps. Inspirada en l'estètica i la poètica cinematogràfica de David Lynch, l'obra evoca un espai d'estranyament on la realitat es dissol en l'oníric, i el reconoscible es distorsiona fins a convertir-se en abstracció.

La instal·lació ideada per a intervindre a la sala Carabineros amplifica la càrrega simbòlica del vídeo a través d'un conjunt d'objectes que s'han disposat acuradament en l'espai. Dos roses blaus reposen en una vitrina negra sobre quatre fotografies de gran format situades en la superfície de la vitrina en una forma ondulada, evocant la naturalesa canviant del trànsit i la memòria. La relació entre aquests elements i el vídeo que es projecta en un monitor d'HD reforça l'atmosfera liminal de l'obra, així l'espai expositiu es transforma en un llindar entre el material i l'immaterial, entre l'estàtic i el mutable.

^ AMPARO ALEPUZ >
Liminal, 2025
Videoarte

^ AMPARO ALEPUZ >
Liminal, 2025
Videoarte

< AMPARO ALEPUZ ^
Liminal, 2025
Videoarte

^ AMPARO ALEPUZ >
Liminal, 2025
Videoarte

De Albacete

*Cuerpos confeccionados:
identidad a través de la fragmentación*

En la era digital, el cuerpo deja de ser una entidad fija para transformarse en un espacio plural, un territorio de constantes reinterpretaciones, descomposiciones y reconstrucciones. Este entorno fluido redefine continuamente nuestra comprensión de la identidad y la percepción corporal, elementos clave de la línea de investigación *Cuerpos Confeccionados*, dentro de la cual se inscribe la obra *Paisajes AI/A2*, que actúa como una reflexión contemporánea sobre las tensiones entre la unidad y la percepción del cuerpo, proponiendo una reconfiguración visual que desafía las nociones tradicionales de identidad, representación y corporalidad.

A través del fragmento corporal, la obra se presenta como un ejercicio de reconstrucción, desdibujando los límites entre lo real y lo abstracto, que no busca solo una estética, sino un cuestionamiento profundo sobre cómo el cuerpo puede ser comprendido en un contexto contemporáneo. En este sentido, el cuerpo es concebido no como una unidad fija, sino como un espacio maleable que puede ser deconstruido y reconfigurado, en cuyo proceso la repetición, la simetría y la descontextualización de los fragmentos generan una nueva corporeidad que disuelve la idea de la unidad y del reconocimiento inmediato, subrayando la transformación de la identidad en la era digital y su posterior reconstrucción en el espacio virtual.

La fragmentación, por lo tanto, se aleja de ser un mero recurso estético, y se convierte en una reflexión profunda sobre la identidad en nuestra época, cuya ruptura de la unidad del cuerpo y redistribución de sus formas, provoca que la individualidad del sujeto se disuelva, dando lugar a una nueva corporeidad: una piel que se con-

En l'era digital, el cos deixa de ser una entitat fixa per a transformar-se en un espai plural, un territori de constants reinterpretacions, descomposicions i reconstruccions. Aquest entorn fluid redefineix contínuament la nostra comprensió de la identitat i la percepció corporal, elements clau de la línia d'investigació *Cossos Confeccionats*, dins de la qual s'inscriu l'obra *Paisajes AI/A2*, que actua com una reflexió contemporània sobre les tensions entre la unitat i la percepció del cos, proposant una reconfiguració visual que desafía les nocions tradicionals d'identitat, representació i corporalitat.

A través del fragment corporal, l'obra es presenta com un exercici de reconstrucció, desdibuixant els límits entre el real i l'abstracte, que no busca només una estètica, sinó un qüestionament profund sobre com el cos pot ser comprés en un context contemporani. En aquest sentit, el cos és concebut no com una unitat fixa, sinó com un espai mal·leable que pot ser desconstruït i reconfigurat, en el procés del qual la repetició, la simetria i la descontextualització dels fragments generen una nova corporeïtat que dissol la idea de la unitat i del reconeixement immediat, subratllant la transformació de la identitat en l'era digital i la seua posterior reconstrucció en l'espai virtual.

La fragmentació, per tant, s'allunya de ser un mer recurs estètic, i es converteix en una reflexió profunda sobre la identitat en la nostra època, la ruptura de la qual de la unitat del cos i redistribució de les seues formes, provoca que la individualitat del subjecte es dissolga, donant lloc a una nova corporeïtat: una pell que es converteix en un territori visual inexplorat. Aquest procés respon a les tensions ac-

vierte en un territorio visual inexplorado. Este proceso responde a las tensiones actuales en torno a la representación del cuerpo en un mundo donde las imágenes se modifican, editan y manipulan constantemente, sugiriendo que la identidad es un constructo fluido, que está en constante transformación, sujeto a los procesos de fragmentación y reconfiguración que dominan nuestra relación con la imagen.

En cuanto al proceso creativo, la obra se construye a partir de la fotografía, no solo como herramienta de captura, sino como medio de manipulación y reconfiguración, a través de técnicas digitales, en donde los elementos anatómicos se reorganizan y la piel se transforma en un paisaje visual que juega al mismo tiempo con la familiaridad de lo abstracto y la artificialidad de lo reconocible. La fotografía se presenta, entonces, como un medio expansivo que no solo captura la realidad, sino que la deconstruye y la reinterpreta, en donde el cuerpo se convierte en una nueva topografía, donde las curvas y pliegues crean una narrativa visual que enfrenta al espectador con la paradoja de lo reconocible y lo desconocido.

Desde esta perspectiva, la obra se inserta en un diálogo con las discusiones actuales sobre la identidad, la transformación del cuerpo en el entorno digital y la fotografía como medio de exploración conceptual, enlazándose con la tradición del arte corporal y la experimentación fotográfica contemporánea, participando activamente en el discurso global sobre la fragmentación, la percepción y la construcción del sujeto en la actualidad, invitando al espectador a reconsiderar su relación con el cuerpo, la imagen y el espacio digital, desafiando la representa-

tuals entorn de la representació del cos en un món on les imatges es modifiquen, editen i manipulen constantment, suggerint que la identitat és un constructe fluid, que està en constant transformació, subjecte als processos de fragmentació i reconfiguració que dominen la nostra relació amb la imatge.

Quant al procés creatiu, l'obra es construeix a partir de la fotografia, no sols com a eina de captura, sinó com a mitjà de manipulació i reconfiguració, a través de tècniques digitals, on els elements anatòmics es reorganitzen i la pell es transforma en un paisatge visual que juga al mateix temps amb la familiaritat de l'abstracte i l'artificialitat del reconoscible. La fotografia es presenta, llavors, com un mitjà expansiu que no sols captura la realitat, sinó que la desconstrueix i la reinterpreta, on el cos es converteix en una nova topografia, on les corbes i plecs creen una narrativa visual que enfrenta a l'espectador amb la paradoxa del reconoscible i el desconegut.

Des d'aquesta perspectiva, l'obra s'insereix en un diàleg amb les discussions actuals sobre la identitat, la transformació del cos en l'entorn digital i la fotografia com a mitjà d'exploració conceptual, enllaçant-se amb la tradició de l'art corporal i l'experimentació fotogràfica contemporània, participant activament en el discurs global sobre la fragmentació, la percepció i la construcció del subjecte en l'actualitat, convidant a l'espectador a reconsiderar la seua relació amb el cos, la imatge i l'espai digital, desafiant la representació tradicional i proposant un nou camp d'exploració sobre la fisicalitat, la materialitat i la reconfiguració de l'ésser

^ DE ALBACETE

Paisajes A1/A2, 2024
Fotografía digitalizada
50 x 50 cm.

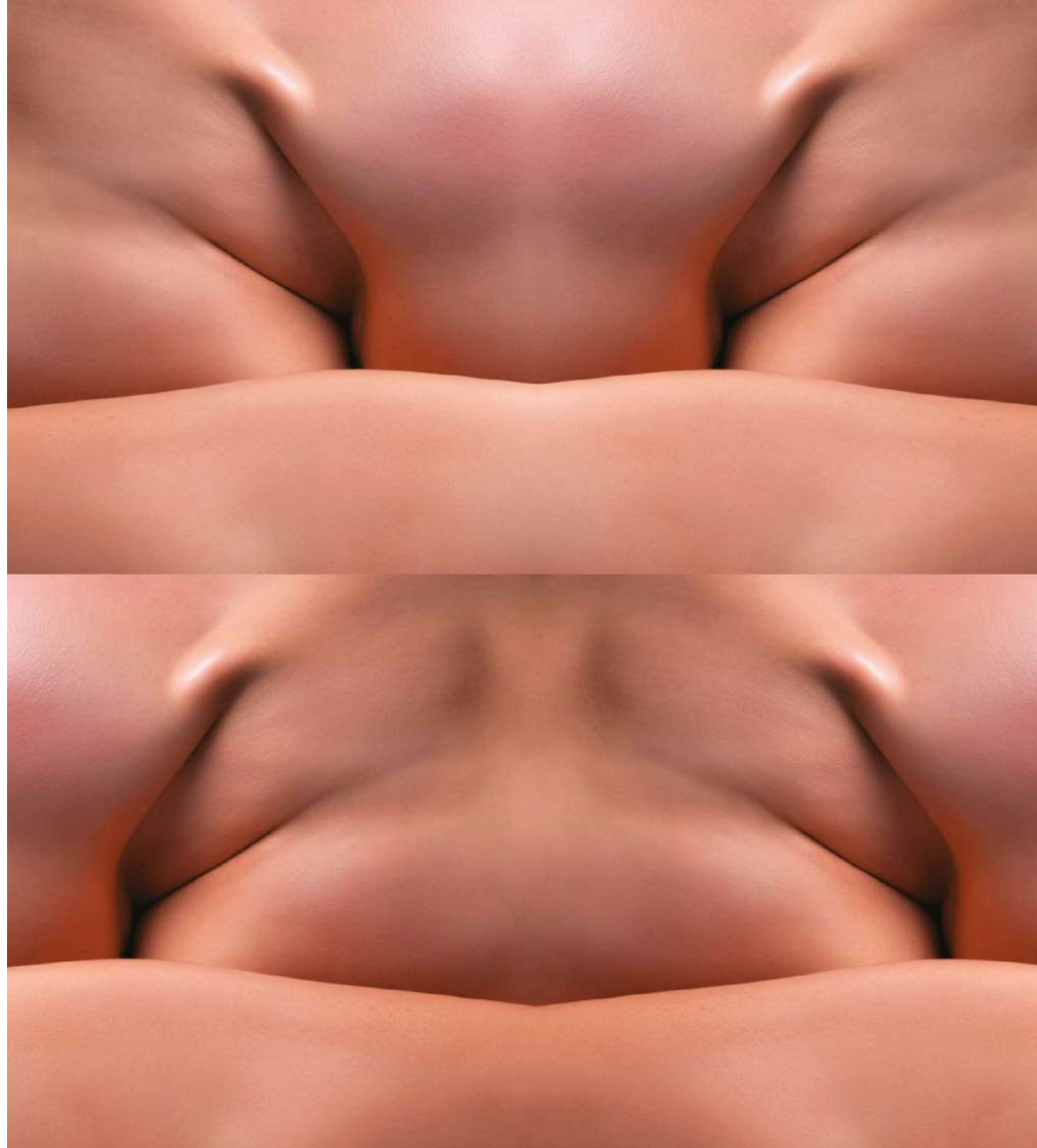
ción tradicional y proponiendo un nuevo campo de exploración sobre la fisicalidad, la materialidad y la reconfiguración del ser en el arte contemporáneo. En este contexto, la imagen deja de ser solo un reflejo de la realidad para convertirse en una construcción activa de nuevas corporalidades.

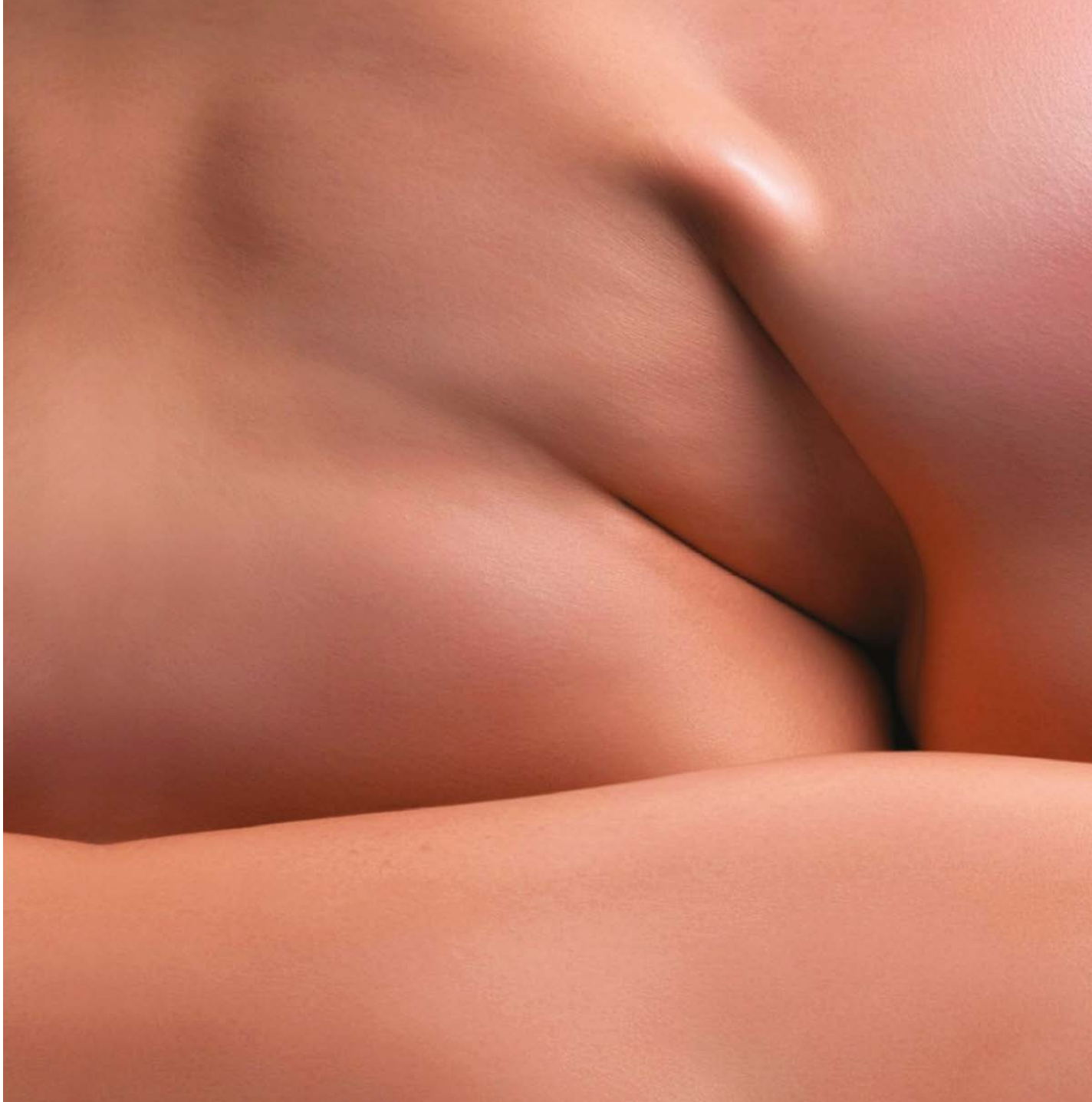
En una era donde la identidad se construye y se deconstruye constantemente, cada vez más fluida y mediada por lo digital, la obra plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto seguimos percibiendo la totalidad del ser como una entidad unificada, y en qué momento el cuerpo deja de ser un todo y se convierte en una colección de fragmentos sin un significado único, donde la individualidad y la esencia del cuerpo se disuelven en múltiples interpretaciones visuales y digitales?

en l'art contemporani. En aquest context, la imatge deixa de ser només un reflex de la realitat per a convertir-se en una construcció activa de noves corporalitats.

En una era on la identitat es construeix i es desconstrueix constantment, cada vegada més fluida i mediata pel digital, l'obra planteja una pregunta fonamental: fins a quin punt continuem percebent la totalitat de l'ésser com una entitat unificada, i en quin moment el cos deixa de ser un tot i es converteix en una col·lecció de fragments sense un significat únic, on la individualitat i l'essència del cos es dissolen en múltiples interpretacions visuals i digitals?

DE ALBACETE >
Paisajes A1/A2, 2024
Fotografía digitalizada
50 x 50 cm.

< DE ALBACETE

Paisajes A1/A2 [detalle], 2024

Fotografía digitalizada

50 x 50 cm.

Imma Mengual
[Arquitectura para una flâneuse]

Arquitectura macular #1 y #2. Construcciones de zinc maculadas, lacradas, manchadas que la mirada de la artista eleva a otra categoría y las convierte en *escultecturas flâneuse*¹. Aunque a las mujeres no nos es permitido ser *flâneuses* nada más que en el espacio doméstico, que es nuestro particular espacio público que mantenemos limpio y ordenado [sic].

El relato primigenio del hombre se centra en el conflicto –atizar, penetrar, violar, matar, el relato del Héroe. Pero ¿y si en lugar de eso nos centráramos en la imagen de un envase o bolsa de transporte²? ese medio-vehículo vital para poder almacenar aquello que recolectamos para poder subsistir. ¿No transformaríamos toda la escena de una historia heroica de destrucción a una historia de vida colaborativa?

¿No lo podemos también relacionar con nuestra capacidad gestante que nos convierte en muchas ocasiones, filtradas por la mirada patriarcal en meros envases ‘dadores’ de vida que sirven al sistema?

Son construcciones y a la vez son envases que han contenido pero ya no, lo que sea que estuviera ahí alguna vez y que ahora ha dejado su huella, la pátina de la memoria vivida.

Los envases, las bolsas, suponen al tiempo contención y límite contenido que, en el caso de la pieza *Línea maestra*, el límite se muestra autoimpuesto, capaz de soportar el peso de la existencia marmórea. La tensión entre la madera y el mármol hace que ambos materiales encajen y construyan la pieza final.

¹ Del francés: forma femenina de *flâneur*, hombre intelectual, culto y elegante, que en la primera mitad del siglo XIX empezó a andar sin prisa y sin rumbo por la ciudad, solo por el placer de caminar.

² K. Le Guin, Ursula. *La teoría de la bolsa de transporte de la ficción* (1986).

Arquitectura macular #1 i #2. Construccions de zinc maculades, lacrades, tacades que la mirada de l'artista eleva a una altra categoria i les converteix en *escultectures flâneuse*¹. Encara que a les dones no ens és permès ser *flâneuses* res més que en l'espai domèstic, que és el nostre particular espai públic que mantenim net i ordenat [sic].

El relat primigeni de l'home se centra en el conflicte –atiar, penetrar, violar, matar, el relat de l'Herói. Però i si en lloc d'això ens centràrem en la imatge d'un envàs o bossa de transport²? eixe mig-vehicle vital per a poder emmagatzemar allò que recol·lectem per a poder subsistir. No transformaríem tota l'escena d'una història heroica de destrucció a una història de vida col·laborativa?

No ho podem també relacionar amb la nostra capacitat gestant que ens converteix en moltes ocasions, filtrades per la mirada patriarcal en mers envasos ‘donadors’ de vida que serveixen al sistema?

Són construccions i alhora són envasos que han contingut però ja no, la qual cosa siga que fora ací alguna vegada i que ara ha deixat la seua petjada, la pàtina de la memòria viscuda.

Els envasos, les bosses, suposen al temps contenció i límit contingut que, en el cas de la peça *Línea maestra*, el límit es mostra autoimposat, capaç de suportar el pes de l'existència marmòria. La tensió entre la fusta i el marbre fa que tots dos materials encaixen i construeixen la peça final.

¹ Del francés: forma femenina de *flâneur*, hombre intelectual, culto y elegante, que en la primera mitad del siglo XIX empezó a andar sin prisa y sin rumbo por la ciudad, solo por el placer de caminar.

² K. Le Guin, Ursula. *La teoría de la bolsa de transporte de la ficción* (1986).

< **IMMA MENGUAL** ^
Línea maestra, 2024
Mármol y madera
140 x 150 x 15 cm.

IMMA MENGUAL >
Línea maestra, 2024
Mármol y madera
140 x 150 x 15 cm.

IMMA MENGUAL >
Línea maestra [detalle], 2024
Mármol y madera
140 x 150 x 15 cm.

Lourdes Santamaría
Proyecto Arkham Asylum Landscape

El proyecto *Arkham Asylum Landscape* (2024) es una serie de fotografías digitales tomadas en Valencia, en el barrio de La Punta, cerca de Nazaret y de la Ciudad de las Ciencias, una zona limítrofe entre la ciudad, la huerta, la industria y el ocio. Este *No lugar*, que diría Marc Augé¹, este *No man's land*, es el paisaje donde transcurre una *performance* con tres personas que escapan y se liberan de las camisas de fuerza y los corsés que simbolizan las ataduras que la sociedad impone a los *diferentes*.

Marc Augé nos hace reflexionar en su ensayo sobre *Los no lugares. Espacios del anonimato*¹, de cómo en esta tierra de nadie, se muestra como el ser humano dota de significado al paisaje con sus acciones, ya sean los grafitis como señal gráfica que marca el territorio con el arte urbano de una acción pasada, como con la *performance*, congelada en el tiempo por las fotografías y el video.

Por otra parte, la *performance* está inspirada en el ensayo de George Didi-Huberman² sobre las iconografías de la histeria, realizadas en el hospital parisino de la Salpêtrière, donde el neurólogo Charcot analizaba a las histéricas, y donde Freud estudió para crear posteriormente sus teorías psicoanalíticas. Charcot y el médico y artista Paul Richer crearon una iconografía fotográfica representativa del encierro físico y social de las llamadas *locas del desván* victorianas, las mujeres *problemáticas* y rebeldes encerradas en instituciones mentales. También el cómic de Batman, *Arkham Asylum*, hace referencia al lugar donde se encierran a los *peligrosos sociales*.

El projecte *Arkham Asylum Landscape* (2024) és una sèrie de fotografies digitals preses a València, en el barri de La Punta, prop de Nazaret i de la Ciutat de les Ciències, una zona limítrofa entre la ciutat, l'horta, la indústria i l'oci. Aquest *No lloc*, que diria Marc Augé¹, aquest *No man's land*, és el paisatge on transcorre una *performance* amb tres persones que escapen i s'alliberen de les camises de força i les cotilles que simbolitzen els lligams que la societat imposa als *diferents*.

Marc Augé ens fa reflexionar en el seu assaig sobre *Els no llocs. Espais de l'anonimat*¹, de com en aquesta terra de ningú, es mostra com l'ésser humà dota de significat al paisatge amb les seues accions, ja siguen els grafitis com a senyal gràfic que marca el territori amb l'art urbà d'una acció passada, com amb la *performance*, congelada en el temps per les fotografies i el vídeo.

D'altra banda, la *performance* està inspirada en l'assaig de George Didi-Huberman² sobre les iconografies de la histèria, realitzades a l'hospital parisenc de la Salpêtrière, on el neuròleg Charcot analitzava a les histèriques, i on Freud va estudiar per a crear posteriorment les seues teories psicoanalítiques. Charcot i el metge i artista Paul Richer van crear una iconografia fotogràfica representativa del tancament físic i social de les crides *boges de la golfa* victorianes, les dones *problemàtiques* i rebels tancades en institucions mentals. També el còmic de Batman, *Arkham Asylum*, fa referència al lloc on es tanquen als *perillosos socials*.

Les fotografies seleccionades són el registre de la **performance* realitzada en aquest paisatge fronterer, on conviuen els grafitis, camions, blocs de ciment, canyes i

Las fotografías seleccionadas son el registro de la *performance* realizada en este paisaje fronterizo, donde conviven los grafitis, camiones, bloques de cemento, cañas y barro, huertas y memoria industrial. Los *performers* han sido Elia Torrecilla, Graham Bell y Manu Mad Vicius. El montaje escalonado de las 10 tiras, con 10 fotografías cada una, construye una narrativa, como si fueran los fotogramas de una película de locura, escape y liberación.

fang, hortes i memòria industrial. Els *performers* han sigut Elia Torrecilla, Graham Bell i Manu Mad Vicius. El muntatge escalonat de les 10 tires, amb 10 fotografies cadascuna, construeix una narrativa, com si foren els fotogrames d'una pel·lícula de bogeria, fuita i alliberament.

¹Marc Augé: *Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología de la Sobremodernidad* (1993)

²Georges Didi-Huberman: *La invención de la histeria y la iconografía fotográfica de la Saltpêtrière* (2007)

¹Marc Augé: *Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología de la Sobremodernidad* (1993)

²Georges Didi-Huberman: *La invención de la histeria y la iconografía fotográfica de la Saltpêtrière* (2007)

< **LOURDES SANTAMARÍA**
Proyete Arkham Asylum Landscape, 2024
1_#Arkham Asylum Landscape
2_#Run_# I am in pissing, don't kiss me
3_#Joy division
4_#Raw Landscape
Fotografía sobre vinilo
Medidas variables

LOURDES SANTAMARÍA >
Vanitas Horror Vacui [detalle], 2025
Instalación
Medidas variables

^ **LOURDES SANTAMARÍA** >
Vanitas Horror Vacui [detalles], 2025
Instalación
Medidas variables

Pilar Viviente

Ecos de la eternidad:

un diálogo entre lo material e inmaterial

El proyecto multimedia *RODETE* se inspira en el concepto de rodete, característico de los tocados de mujeres ibéricas de sociedades matriarcales antiguas, como se ejemplifica en la famosa Dama de Elche. Este tocado, que presenta dos grandes ruedas, simboliza la conciencia cósmica y refleja temas arqueológicos y patrones universales. La obra explora el significado de la rueda, asociándola con la eternidad, el movimiento y el mandala, utilizado en diversas culturas para alcanzar la plenitud espiritual.

La obra titulada *ECOS* (2025) se presenta como una instalación que combina seis rodetes digitales pintados con acrílicos y círculos de madera natural, creando un diálogo entre lo arqueológico y lo contemporáneo desde una perspectiva feminista. La obra busca recuperar el arquetipo de la Diosa y promover el respeto por la Madre Tierra, abogando por una conciencia ecofeminista que fomente un mundo inclusivo y en paz con la naturaleza.

Al conectar arte contemporáneo con arqueología, el proyecto redefine identidades y promueve el diálogo intercultural, resaltando la importancia de las narrativas de paz entre diferentes culturas. En esencia, *ECOS* es una manifestación del ecofeminismo que celebra la pluralidad cultural a través de símbolos espirituales en el arte. ¡Es una celebración de la pluralidad cultural que invita a los espectadores a conectar con el arte en un nivel más profundo!

El projecte multimèdia *RODETE* s'inspira en el concepte de rodete, característic dels tocats de dones ibèriques de societats matriarcales antigues, com s'exemplifica en la famosa Dama d'Elx. Este tocat, que presenta dos grans rodes, simbolitza la consciència còsmica i reflectix temes arqueològics i patrons universals. L'obra explora el significat de la roda, associant-la amb l'eternitat, el moviment i el mandala, utilitzat en diverses cultures per a aconseguir la plenitud espiritual.

L'obra titulada *ECOS* (2025) es presenta com una instal·lació que combina sis rodetes digitals pintats amb acrílics i cercles de fusta natural, creant un diàleg entre l'arqueològic i el contemporani des d'una perspectiva feminista. L'obra busca recuperar l'arquetip de la Deessa i promoure el respecte per la Mare Terra, advocant per una consciència ecofeminista que fomente un món inclusiu i en pau amb la naturalesa.

En connectar art contemporani amb arqueologia, el projecte redefineix identitats i promou el diàleg intercultural, ressaltant la importància de les narratives de pau entre diferents cultures. En essència, *ECOS* és una manifestació de l'ecofeminisme que celebra la pluralitat cultural a través de símbols espirituals en l'art. És una celebració de la pluralitat cultural que convida als espectadors a connectar amb l'art en un nivell més profund!

Ecos, 2025
Instalación de Rodetes en la pared y círculos de
madera natural sobre el pavimento
6 Rodetes: arte digital y pintura a mano
Papel y madera
34 x 34 cm.

La obra *ECOS* se puede relacionar directamente con los conceptos de MATERIAL e INMATERIAL al explorar el diálogo entre lo tangible y lo intangible en el arte. Por un lado, el rodete y los círculos de madera representan lo MATERIAL, ya que son elementos físicos que se pueden observar y tocar. Estos aspectos concretos evocan la herencia cultural y arqueológica, anclando la obra en una realidad histórica y duradera.

Por otro lado, *RODETE* también se adentra en lo INMATERIAL al abordar temas como la conciencia cósmica, la espiritualidad y la memoria colectiva. A través de la repetición visual y musical, así como del simbolismo de la rueda y el mandala, la obra invita a los espectadores a reflexionar sobre experiencias más allá de lo visible. Este enfoque enfatiza la percepción personal y emocional del arte, sugiriendo que hay significados profundos que trascienden la materialidad.

Así, *ECOS* crea un diálogo enriquecedor entre estos dos conceptos complementarios, invitando a una comprensión más amplia del arte que no solo se limita a lo que podemos ver o tocar, sino que también abarca las experiencias efímeras y las memorias que resuenan en nuestro interior. Esta interacción resalta cómo la materia puede ser entendida no solo como un objeto físico, sino también como un vehículo para explorar ideas y emociones más complejas.

L'obra *ECOS* es pot relacionar directament amb els conceptes de MATERIAL i IMMATERIAL en explorar el diàleg entre el tangible i l'intangible en l'art. D'una banda, el rodete i els cercles de fusta representen el MATERIAL, ja que són elements físics que es poden observar i tocar. Estos aspectes concrets evocuen l'herència cultural i arqueològica, ancorant l'obra en una realitat històrica i duradora.

D'altra banda, *RODETE* també s'endinsa en l'IMMATERIAL en abordar temes com la consciència còsmica, l'espiritualitat i la memòria col·lectiva. A través de la repetició visual i musical, així com del simbolisme de la roda i el mandala, l'obra convida als espectadors a reflexionar sobre experiències més enllà del visible. Este enfocament emfatitza la percepció personal i emocional de l'art, suggerint que hi ha significats profunds que transcendixen la materialitat.

Així, *ECOS* crea un diàleg enriquidor entre estos dos conceptes complementaris, convidant a una comprensió més àmplia de l'art que no sols es limita al que podem veure o tocar, sinó que també abasta les experiències efímeres i les memòries que ressonen en el nostre interior. Esta interacció ressalta com la matèria pot ser entesa no sols com un objecte físic, sinó també com un vehicle per a explorar idees i emocions més complexes.

^ **PILAR VIVIENTE**
Ecos [detalle], 2025

< **PILAR VIVIENTE**
Ecos [detalle], 2025

M. José Zanón

Deconstrucción

Proponemos con este trabajo mostrar las últimas investigaciones realizadas en torno a la experimentación matérica y en cuyas creaciones hacemos visibles nuestras inquietudes estéticas por la materia escultórica, sus límites, limitaciones, conformaciones, subversión de códigos, sensaciones.

Una serie artística que reflexiona sobre la relación entre la escultura y sus límites, entre la forma y el volumen y analiza los poderes de la estética de la deconstrucción.

Una poética deconstructiva que me sirve de apoyo a la producción actual centrada en la fragmentación de la realidad, la materialidad y las distintas formas del mundo para así poder penetrarlas, analizarlas, releerlas y recomponerlas desde distintos ángulos externos e interiores.

Una obra, unos materiales que, tras la deconstrucción y nueva re-construcción emergen con un renacimiento formal y conceptual, una nueva forma de expresión en la que se invita al espectador a participar activamente en la interpretación de la obra de arte.

En esta nueva serie artística recurro al empleo de bastidores, listones, bloques de madera que corto, parto, los inclino, los desplazo, los trituro, los rehago. Se trata de un proceso poco dogmático que quiere establecer una nueva mirada sobre algo ya existente, es como reinventar la vida una y otra vez, se trata de dejar que aparezca el alma de los objetos, de la materia. Podemos decir que, se trata de un acto de reflexión sobre lo que se oculta tras las cosas, la materia, la realidad, sobre lo que cambia, se transforma, lo que fluye.

Proposem amb este treball mostrar les últimes investigacions realitzades entorn de l'experimentació matèrica i en les creacions de la qual fem visibles les nostres inquietuds estètiques per la matèria escultòrica, els seus límits, limitacions, conformacions, subversió de codis, sensacions.

Una sèrie artística que reflexiona sobre la relació entre l'escultura i els seus límits, entre la forma i el volum i analitza els poderes de l'estètica de la deconstrucció.

Una poètica desconstructiva que em servix de suport a la producció actual centrada en la fragmentació de la realitat, la materialitat i les diferents formes del món per a així poder penetrar-les, analitzar-les, rellegir-les i recompondre-les des de diferents angles externs i interiors.

Una obra, uns materials que, després de la deconstrucció i nova re-construcció emergixen amb un renaiement formal i conceptual, una nova forma d'expressió en la qual es convida a l'espectador a participar activament en la interpretació de l'obra d'art.

En esta nova sèrie artística recórrec a l'ús de bastidors, llistons, blocs de fusta que corto, parto, els inclino, els desplazo, els trituro, els rehago. Es tracta d'un procés poc dogmàtic que vol establir una nova mirada sobre una cosa ja existent, és com reinventar la vida una vegada i una altra, es tracta de deixar que aparega l'ànima dels objectes, de la matèria. Podem dir que, es tracta d'un acte de reflexió sobre el que s'oculta després de les coses, la matèria, la realitat, sobre el que canvia, es transforma, la qual cosa flueix.

Con este gesto deconstructivo sobre la materia, la obra de arte la mostramos como horizonte de posibilidades interpretativas, como obra abierta e indeterminada, abriendo a la posibilidad de creación de nuevos lenguajes, es decir, de nuevos sentidos que, a su vez, nos permiten construir nuevos mundos alternativos e imaginativos.

Mediante esta deconstrucción de las cualidades formales y estéticas trazamos un puente poético o metafórico que pretende provocar un diálogo abierto con el espectador y que permita otras lecturas más allá del análisis lingüístico o semiótico en torno a un objeto como experiencia. Como diría Georges Steiner, todo un juego dadaístico en el que nos apoyamos con el acto comunicativo de la ironía y la estrategia creativa del azar como elementos deconstructivos, como formas de argumentación, la ironía visual y el azar como herramientas creativas.

Un conjunto de obras contradictorias y ambiguas que vienen a determinar que su significado no es nunca fijo o determinado. Todo un diálogo entre formas, materiales y sensaciones que invitan al espectador a sumergirse en mi mente inquieta, reflexiva y expresiva que explora temas sobre la materialidad e inmaterialidad de la propia materia.

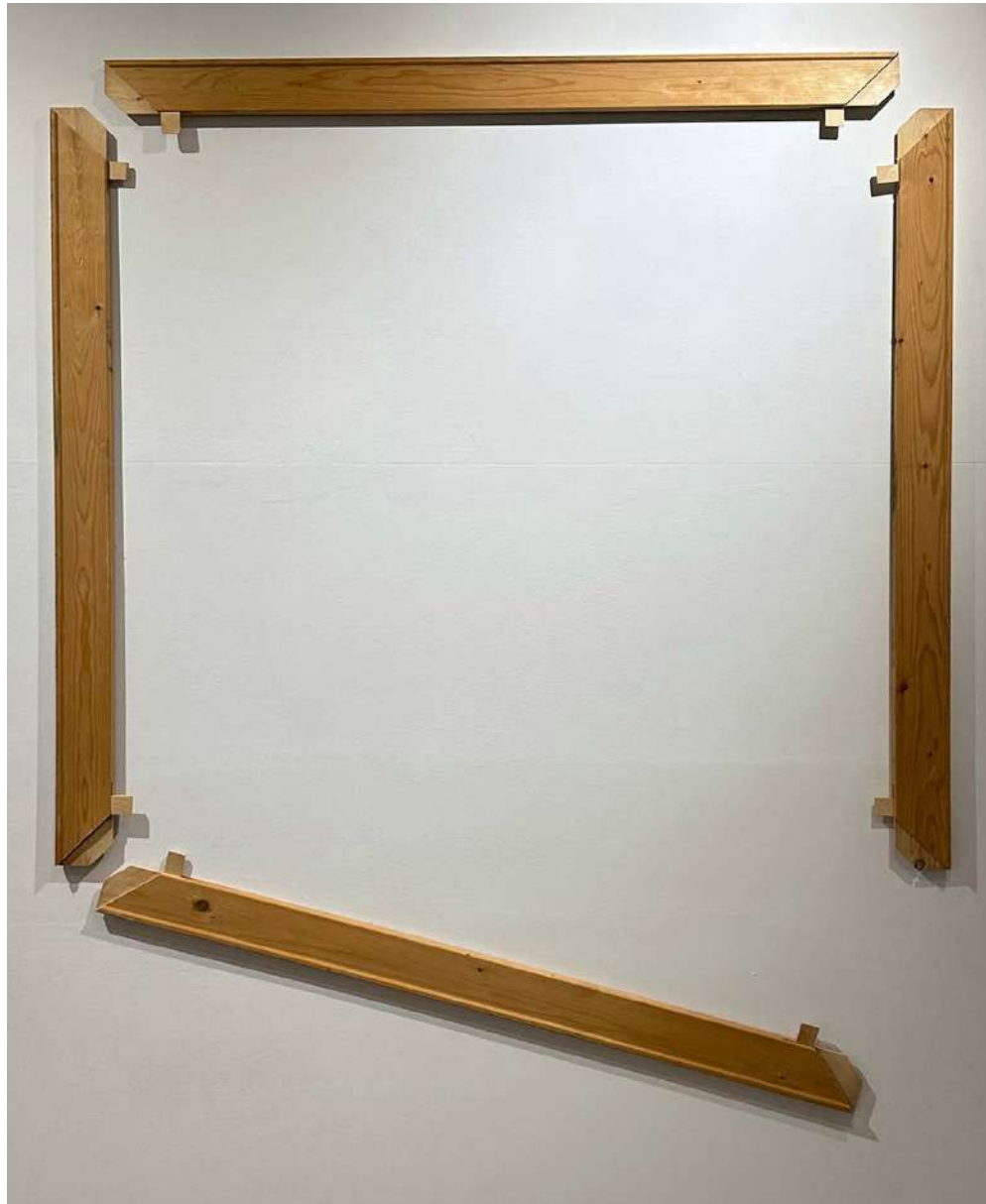
Amb este gest desconstructiu sobre la matèria, l'obra d'art la vam mostrar com a horitzó de possibilitats interpretatives, com a obra oberta i indeterminada, obrint a la possibilitat de creació de nous llenguatges, és a dir, de nous sentits que, al seu torn, ens permeten construir nous mons alternatius i imaginatius.

Mitjançant esta desconstrucció de les qualitats formals i estètiques tracem un pont poètic o metafòric que pretén provocar un diàleg obert amb l'espectador i que permeta altres lectures més enllà de l'anàlisi lingüística o semiòtica entorn d'un objecte com a experiència. Com diria Georges Steiner, tot un joc dadaístic en el qual ens recolzem amb l'acte comunicatiu de la ironia i l'estratègia creativa de l'atzar com a elements desconstructius, com a formes d'argumentació, la ironia visual i l'atzar com a ferramentes creatives.

Un conjunt d'obres contradictòries i ambigües que venen a determinar que el seu significat no és mai fix o determinat. Tot un diàleg entre formes, materials i sensacions que conviden a l'espectador a submergir-se en la meua ment inquieta, reflexiva i expressiva que explora temes sobre la materialitat i immaterialitat de la pròpia matèria.

< **M. JOSÉ ZANÓN**
Extend, 2025
Madera
50 x 40 cm

< **M. JOSÉ ZANÓN**
Extend II, 2025
Madera
100 x 130 cm

< **M. JOSÉ ZANÓN**
Extend III, 2025
Madera
110 x 30 cm

< **M. JOSÉ ZANÓN**
Extend IV, 2025
Instalación
Jácena de madera y viruta
Medidas variables

TRADUCCIONES / TRADUCCIÓ / TRANSLATING

MATERIAL / INMATERIAL.

Dualidades de la materia I.2

Marcello Llobell.
DORAL Contemporary Art Museum Director.
DORCAM Miami (EEUU)

Exhibition Curator

The exhibition *Material/Inmaterial. Dualidades de la Materia I.2*, by the MATERIA-UMH Research Group continues its journey, arriving at a new context steeped in history: the Centre Cultural Carabineros in l'Alfàs del Pi. This is a space defined by a memory that dialogues with the fundamental concepts of the show. *MATERIAL/INMATERIAL. Dualidades de la Materia I.2* began its exhibition circuit last February at the Torre dels Ducs de Medinaceli in El Verger and will be open to the public from March 6 to May 11, 2025, at the Centre Cultural de l'Albir.

From here, I would like to thank the Ajuntament de l'Alfàs del Pi, on my own behalf and on behalf of the MATERIA Group, for the opportunity they have offered us to intervene in such a unique location. In this exhibition, it becomes a space for dialogue between the material and the immaterial, between tradition and contemporaneity.

In this new setting, *Material/Inmaterial. Dualidades de la Materia I.2* is reconfigured to establish a link between the materiality of the works and the symbolic weight of the space that hosts them. The architecture of the former barracks—with its past linked to the control and surveillance of the territory—contrasts with the artistic

proposals that explore the transformation of matter and its relationship with the intangible. The presence of the Parc Natural de Serra Gelada in the same building adds another layer of meaning, connecting the exhibition with the processes of landscape conservation and transformation.

The arrangement of the pieces within the space seeks to highlight this duality between the physical and the conceptual, between the history of the building and the contemporary narratives of the artists from the MATERIA Research Group. The exhibition route invites the visitor to move through these layers of meaning, discovering how matter and its states dialogue with memory and the environment.

We begin the exhibition by entering the building, a rectangular gabled structure that has been restored to preserve its original appearance, while its interior has been fitted with contemporary materials as an exhibition space. We are greeted by the sculptural pieces of **María José Zanón**, an installation addressing the transformation of raw material and the reaction between form and function. A block of wood is transformed into sawdust, rising against the wall and within a showcase in a composition where various large and small-format frames are dismantled, freeing themselves from their function as support to become the work itself.

Alongside María José Zanón's pieces, we find a zinc sculptural work by the artist *Imma Mengual: Arquitectura macular #1, Arquitectura macular #2, and Línea maestra*. In the words of the artist: a *flâneuse* sculpture or construction, a feminine place of contemplation and pleasure; it implies neither an origin nor a destination. It is a piece that is both rigorous and delicate, created from the *instability of the stable* through the transformation of an object into a work of art, bearing its own marks and incisions.

From Imma Mengual's work, our gaze is directed toward the work of **De Albacete**, *Paisajes A1/A2, paisajes del cuerpo* (Landscapes A1/A2, Landscapes of the body). This is a digitally edited photographic composition in a poetic exercise where De Albacete—a sculptor—investigates the body as a landscape through photography and the possibilities offered by digital media.

Interspersed between the windows that flood the room with light is *ECOS* (Echoes) by artist **Pilar Viviente**, a series of digital pieces addressing reproducibility through the reiteration of an iconic image by the artist: *Rodetes*. This image is printed and reproduced on various materials. On this occasion, the digital prints of Rodetes are intervened with metallic paint and combined with circular wooden pieces placed on the floor beneath each of the printed works—iconic echoes that repeat and recycle themselves.

At the back of the room, **Lourdes Santamaría**, with her project *Arkham Asylum Landscape* (2024), a series of photographs printed on acetate, addresses *non-places* through a performance carried out in a border landscape with three individuals escaping and freeing themselves from straitjackets and corsets—symbols of the constraints society imposes on those who are different. It is a narrative that approaches the history of madness from a Foucaultian perspective. Alongside the photographs, in a showcase, she presents *Vanitas Horror Vaccui* (2024): a multitude of found objects intervened by the artist, including embroidery hoops featuring words and transferred images of psychiatric gadgets, corsets, masks, and bandages that metaphorize the oppression suffered by women, often condemned for reclaiming their beliefs and desires.

Also located at the back of the room is the collective piece by the **MATERIA** Group titled *¿esto es arte?*, intended to invade the space with an atmosphere generated by a smoke machine, evoking steam and fluids as matter in constant transformation. *is this art?* invites reflection on new proposals in contemporary art and the paradigms posed by new media and technologies—an interactive piece that allows the viewer to experience changes of state in real time.

Next to the collective piece, **Amparo Alepuz** presents her video *Liminal*, accompanied by a series of photographs in a showcase, arranged in undulations upon which two blue roses are placed, referencing David Lynch. The photographs are frames taken from the video documenting Brutalist architecture and abandoned buildings located along the N-332 road connecting Altea, l'Alfàs del Pi, and Benidorm—a place of transit undergoing transformation that will soon lose its current appearance. In *Liminal*, the artist addresses spaces of transit, generating transformations created from archival material she has developed over time: drawings, photographs, videos, and animations that connect to provoke a narrative moving between analog material and digital matter, and between fiction and non-fiction.

Thus, *Material/Immaterial. Dualidades de la Materia 1.2* transforms the Centre Cultural Carabineros into a space for reflection where heritage, matter, and contemporary discourse intertwine in a dialogue that invites the viewer to reconsider the relationship between the visible and the invisible, the material and the immaterial.

Amparo Alepuz

Liminal

Liminal is an experimental video piece—a visual and sonic exploration of transit as an intermediate state, and an investigation into the thresholds of perception and the transformation of the image over time. Inspired by the aesthetics and cinematic poetics of David Lynch, the work evokes a space of estrangement where reality dissolves into the dreamlike, and the recognizable is distorted into abstraction.

The installation designed to intervene in the Carabineros space amplifies the video's symbolic weight through a set of carefully arranged objects. Two blue roses rest in a black showcase atop four large-format photographs placed in an undulating wave, evoking the shifting nature of transit and memory. The relationship between these elements and the video projected on an HD monitor reinforces the work's liminal atmosphere; thus, the exhibition space is transformed into a threshold between the material and the immaterial, between the static and the mutable.

De Albacete

Cuerpos confeccionados:

Identidad a través de la fragmentación

(Echoes of Eternity: A Dialogue Between the Material and Immaterial)

In the digital era, the body ceases to be a fixed entity and is transformed into a plural space—a territory of constant reinterpretation, decomposition, and reconstruction. This fluid environment continually redefines our understanding of

identity and bodily perception, key elements of the research line *Confected Bodies* (Cuerpos Confeccionados). The work *Paisajes A1/A2* falls within this line, acting as a contemporary reflection on the tensions between unity and the perception of the body, proposing a visual reconfiguration that challenges traditional notions of identity, representation, and corporeality.

Through the bodily fragment, the work presents itself as an exercise in reconstruction, blurring the boundaries between the real and the abstract. It seeks not only an aesthetic but a profound questioning of how the body can be understood in a contemporary context. In this sense, the body is conceived not as a fixed unit, but as a malleable space that can be deconstructed and reconfigured. In this process, the repetition, symmetry, and decontextualization of fragments generate a new corporeality that dissolves the idea of unity and immediate recognition, highlighting the transformation of identity in the digital age and its subsequent reconstruction in virtual space.

Fragmentation, therefore, moves away from being a mere aesthetic resource and becomes a deep reflection on identity in our time. The rupture of the body's unity and the redistribution of its forms cause the subject's individuality to dissolve, giving rise to a new corporeality: a skin that becomes an unexplored visual territory. This process responds to current tensions regarding the representation of the body in a world where images are constantly modified, edited, and manipulated, suggesting that identity is a fluid construct in constant transformation.

Regarding the creative process, the work is built upon photography—not just as a capture tool, but as a medium for manipulation and reconfiguration. Through digital techniques, anatomical elements are reorganized and the skin is transformed

into a visual landscape that plays simultaneously with the familiarity of the abstract and the artificiality of the recognizable. Photography thus presents itself as an expansive medium that does not merely capture reality, but deconstructs and reinterprets it, turning the body into a new topography where curves and folds create a visual narrative confronting the viewer with the paradox of the recognizable and the unknown.

In an era where identity is constantly constructed and deconstructed—increasingly fluid and mediated by the digital—the work poses a fundamental question: to what extent do we continue to perceive the totality of the being as a unified entity, and at what point does the body cease to be a whole and become a collection of fragments without a single meaning?

Imma Mengual

[*Arquitectura para una Flâneuse*]

[Architecture for a *Flâneuse*]

Arquitectura macular #1 and *#2*. Zinc constructions—spotted, sealed, and stained—which the artist’s gaze elevates to another category, turning them into *flâneuse sculptures*. Although women are often only permitted to be *flâneuses* within the domestic sphere—our particular public space that we keep clean and tidy [sic].

The primordial narrative of man centers on conflict—stoking, penetrating, violating, killing: the Hero’s tale. But what if, instead, we focused on the image of a container or a carrier bag? That vital medium-vehicle used to store what we gather to subsist.

Would we not transform the entire scene from a heroic story of destruction into a collaborative life story? Can we not also relate this to our gestational capacity which, filtered through the patriarchal gaze, often turns us into mere *giving* containers that serve the system?

These are constructions and, at the same time, containers that once held something—whatever was there—which has now left its mark: the patina of lived memory. Containers and bags imply both containment and a contained limit. In the case of the piece *Línea maestra*, the limit is self-imposed, capable of bearing the weight of marmoreal existence. The tension between wood and marble allows both materials to fit together and construct the final piece.

Lourdes Santamaría

Proyecto Arkham Asylum Landscape

Arkham Asylum Landscape Project

The project *Arkham Asylum Landscape* (2024) is a series of digital photographs taken in Valencia, in the neighborhood of La Punta—a border zone between the city, the farmland (huerta), industry, and leisure. This *Non-place*, as Marc Augé would call it—this No man’s land—is the landscape where a performance takes place featuring three people escaping and freeing themselves from the straitjackets and corsets that symbolize the bonds society imposes on those who are *different*.

In his essay *Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity*, Marc Augé reflects on how, in this no man’s land, human beings endow the landscape

with meaning through their actions—be it graffiti as a graphic sign marking territory or the performance frozen in time by photographs and video.

Furthermore, the performance is inspired by Georges Didi-Huberman's essay on the iconography of hysteria at the Salpêtrière hospital in Paris, where the neurologist Charcot analyzed *hysterics* and where Freud studied to later create his psychoanalytic theories. Charcot and the physician-artist Paul Richer created a photographic iconography representative of the physical and social confinement of the so-called Victorian *madwomen in the attic*—rebellious women locked in mental institutions. Similarly, the Batman comic *Arkham Asylum* refers to the place where the *socially dangerous* are confined.

The selected photographs are the record of the performance carried out in this frontier landscape where graffiti, trucks, concrete blocks, reeds, mud, and industrial memory coexist. The performers were Elia Torrecilla, Graham Bell, and Manu Mad Vicious. The staggered mounting of the 10 strips, with 10 photographs each, builds a narrative akin to the frames of a film about madness, escape, and liberation.

Pilar Viviente

ECOS de la eternidad:

Un diálogo entre lo material e inmaterial

(Echoes of eternity: A Dialogue between the Material and Immaterial)

The multimedia project *RODETE* is inspired by the rodete (hair coil) characteristic of the headdresses of ancient Iberian women from matriarchal societies, as exemplified by the famous Lady of Elche. This headdress, featuring two large wheels, symbolizes cosmic consciousness and reflects archaeological themes and universal patterns. The work explores the meaning of the wheel, associating it with eternity, movement, and the mandala.

The work titled *ECOS* (2025) is an installation combining six digital rodetes painted with acrylics and natural wooden circles, creating a dialogue between the archaeological and the contemporary from a feminist perspective. The work seeks to recover the archetype of the Goddess and promote respect for Mother Earth, advocating for an ecofeminist consciousness.

In essence, *ECOS* is a manifestation of ecofeminism that celebrates cultural plurality through spiritual symbols. On one hand, the rodete and the wooden circles represent the MATERIAL, as they are physical elements. On the other hand, the project delves into the IMMATERIAL by addressing themes such as cosmic consciousness, spirituality, and collective memory. This interaction highlights how matter can be understood not only as a physical object but also as a vehicle for exploring complex emotions.

M. José Zanón

Deconstrucción

(Deconstruction)

With this work, we propose to show the latest research on material experimentation, making visible our aesthetic concerns regarding sculptural matter—its limits, limitations, conformations, and the subversion of codes. This series reflects on the relationship between sculpture and its boundaries, and analyzes the powers of the aesthetics of deconstruction.

A deconstructive poetics supports my current production, focused on the fragmentation of reality and materiality in order to penetrate, analyze, and recompose them from various internal and external angles. These materials emerge from deconstruction and reconstruction with a formal and conceptual rebirth, inviting the viewer to participate actively in the interpretation.

In this series, I use frames, slats, and blocks of wood that I cut, break, tilt, displace, crush, and remake. It is a non-dogmatic process that seeks to establish a new gaze upon something already existing; it is like reinventing life over and over again, allowing the soul of the objects and the matter to appear. It is an act of reflection on what is hidden behind things—what changes, transforms, and flows.

Through this deconstructive gesture, the work of art is shown as a horizon of interpretative possibilities—an open and indeterminate work. By deconstructing formal and aesthetic qualities, we trace a poetic bridge that aims to provoke an open dialogue beyond linguistic or semiotic analysis. As George Steiner might suggest, it is a Dadaist game supported by irony and the creative strategy of chance as deconstructive elements.

Título del proyecto / Títol del projecte / Project title:

MATERIAL/ INMATERIAL. Dualidades de la materia I.2

Exposició / Exposición / Exhibition:

Centre Cultural CARABINEROS. El Albir, Alfaz del i (Alacant)

06.03 - 11.05.2025

Artistas-Investigadorxs / Artistes-Investigadorxs / Artists-Researchers:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN MATERIA:

Amparo Alepuz, Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete,

Imma Mengual, Lourdes Santamaría, Pilar Viviente y M. José Zanón

Comisariado / Comissariat / Curator:

Marcelo Llobell

Instituciones participantes / Institucions participants / Participating Institutions:

Ajuntament d'Alfàs del Pi

DORCAM. Doral Contemporary Art Museum (Miami, EUA)

Publicación / Publicació / Publication:

Edita: Ajuntament d'Alfàs del Pi

Dirección y coord. de la publicación / Direcció i coord. de la publicació / Leading and coordination of the publication:

Imma Mengual

Textos / Textos / Texts: *Marcelo Llobell y Grupo de Investigación MATERIA*

Traducción / Traducció / Translation: *Marcelo Llobell e Imma Mengual*

Diseño y maquetación / Disseny i maquetació / Design and layout: *Imma Mengual*

©de los textos, los autores y las autoras / ©dels texts, els autors i les autores / ©of the texts, the authors

©de las imágenes, los autores y las autoras / ©de les imatges, els autors i les autores / ©of the images, the authors

ISBN: 978-84-09-80410-8

GRUPO **MATERIA**
DE INVESTIGACIÓN

CÍA
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
EN **ARTES**

**DOR
CAM** DORAL
CONTEMPORARY
ART MUSEUM

Una exposición del Grupo de Investigación MATERIA
Comisariada por Marcelo Llobell

