

SPIRITU

II PREMIO NACIONAL DE ARTE JOVEN CONTEMPORÁNEO 2023

CATÁLOGO

SPIRITU

Catálogo

II PREMIO NACIONAL
DE ARTE JOVEN
CONTEMPORÁNEO
2023

Fundación TÉRVALIS · Museo de Arte Sacro Teruel

SPIRITU. II PREMIO NACIONAL DE ARTE JOVEN CONTEMPORÁNEO 2023

EDITA

1.ª EDICIÓN. TERUEL, 2023

Museo de Arte Sacro Teruel

COORDINACIÓN / DIRECCIÓN

Pedro Luis Hernando Sebastián / Grupo de Investigación Vestigium

Belén Díez Atienza

Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH)

EDICIÓN TÉCNICA, MONTAJE DEL CATÁLOGO Y FOTOGRAFÍAS

Belén Díez Atienza

TEXTOS Y OBRAS ORIGINALES

Los artistas del catálogo

ISBN PAPEL: 978-84-09-59548-8

Depósito Legal: TE 37-2024

ISBN DIGITAL: 978-84-09-59549-5

COMITÉ DE SELECCIÓN

Alfonso Burgos Risco, Soledad Córdoba Guardado, Silvia María Hernández

Muñoz, Francisco López Alonso, Gene Martín Izquierdo y José Prieto Martín

© Reservados todos los derechos

PATROCINA

Fundación TÉRVALIS

SPIRITU

fundación
TÉRVALIS

M+S
Museo Arte Sacro Teruel

El arte, la belleza, palancas para hacer un mundo mejor

El arte se menciona por primera vez en la Biblia en Éxodo 31. Dios le ordena a Moisés que construya una tienda para el arca y Dios nombra a varios artesanos elegidos para que hagan “diseños artísticos” que la embellezcan. Así, leemos en el *Llamamiento de Bezaleel* y de *Aholiab*: *“Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en*

púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor, e inventen todo diseño”.

Para las personas creyentes, este texto dice dos cosas sobre lo que Dios piensa del arte: le gusta, y Él es quien lo origina. Dios quiere que los seres humanos creen cosas bellas y les otorga habilidades para hacerlo. Existen literalmente millones de formas en que los artistas pueden representar la gloria de Dios o, desde una visión laica, la vida y sus avatares.

Así pues, la creatividad y la habilidad que, para algunos, Dios ha puesto en los corazones, las cabezas y las manos de los artistas, los guiará para crear arte y belleza, que nos ayude a vencer la maldad de este mundo, independientemente del medio que usen, pintura, lápiz, telas, mármol, metales, teatro, música, etc. Los artistas tienen una misión en común y son una parte especial y valiosa en el Reino de Dios y, para quienes no profesan la fe cristiana, para toda la sociedad desde que nacemos y entramos a formar parte de este mundo.

Por eso el apoyo firme a este Premio Nacional de Arte Spiritu desde Fundación Térvalis. Con él queremos contribuir a construir artísticamente discursos que desarrollen conceptos universales como la transcendencia, la muerte, los sentimientos, el sentido de ser y la existencia, las creencias religiosas, el valor de las relaciones humanas, la búsqueda de lo divino... que supongan una invitación a la reflexión. Que nos interpele desde todo punto de vista.

Una idea bien acogida por los jóvenes artistas participantes en esta segunda edición del certamen y cuyo catálogo con las obras seleccionadas y ganadora tienes entre tus manos y del que esperamos disfrute tanto como nosotros desde el instante en el que recibimos las obras, y que, como comprobarán, no les dejarán indiferentes.

PEDRO LUIS HERNANDO SEBASTIÁN

Director Museo Arte Sacro de Teruel

Departamento de Historia del arte. Universidad de Zaragoza

BELÉN DÍEZ ATIENZA

Conservadora Museo Arte Sacro de Teruel

Unidad Predepartamental de Bellas Artes. Universidad de Zaragoza

Sobre la sacralidad del arte

Es posible que algunas personas piensen que el arte contemporáneo no puede ser un vehículo de transmisión de contenidos sagrados, o que no lo es en la misma medida que el arte histórico. Sin embargo, existen obras de arte antiguo que representa formalmente a Dios y no mueven ninguna conciencia, espiritualidad ni sentimiento. Son pura forma. Obras actuales, aunque se basen en corrientes tan crípticas como la abstracción o el neoplasticismo, llegan a superar con creces el contenido sagrado de aquellas.

En el catecismo de la Iglesia Católica (2501) podemos leer que: *el arte es una forma de expresión propiamente humana; por encima de la satisfacción de las necesidades vitales, común a todas las criaturas vivas, el arte es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano...* También

Pío XII, en su Mensaje radiofónico del 24 diciembre de 1955, nos dice lo siguiente: *El arte entraña así cierta semejanza con la actividad de Dios en la creación, en la medida en que se inspira en la verdad y el amor de los seres. Como cualquier otra actividad humana, el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto, sino que está ordenado y se ennoblece por el fin último del hombre.*

Spíritu es una intención, la aportación desde el Museo de Arte Sacro de Teruel que, gracias al apoyo de la Fundación Térvalis, pretende incentivar el arte de contenido espiritual, reflexivo o trascendente, entre los jóvenes artistas. Una acción artística que responda al deber de *vigilar y promover el arte sacro antiguo y nuevo en todas sus formas, y velar por su auténtica belleza.*

¿Pero dónde reside la auténtica belleza del arte sacro?

Sin duda en su capacidad de evocar y glorificar la transcendencia suprema, la belleza sublime y el amor absoluto que para la Iglesia cristiana identifican a Dios. El propio catecismo nos responde que el *arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia: evocar y glorificar, en la fe y la adoración, el Misterio trascendente de Dios, Belleza supereminente e invisible de Verdad y de Amor.* El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor. Pero el arte sacro se sustancia a partir de una acción humana, con lo cual no pode-

mos olvidar sus circunstancias tanto técnicas como materiales o históricas. ¿Cómo se ha transmitido la belleza suprema a lo largo de la Historia?, ¿mediante qué formas, que colores o qué grado de realismo?

Podríamos reconocer sin mayor problema el modelo de arte sacro que se ha ido generando con el paso del tiempo a través de las épocas y de los estilos: gestos devotos, hagiografías, escenas bíblicas, iconografías y simbolismos. En la actualidad, no es tan fácil definir la belleza de una obra de arte, como tampoco lo es definir su naturaleza sacra.

Siendo Dios amor, ¿no es sacro el arte que lo expresa, aunque sus formas no sean reconocibles, o se transmita mediante colores, líneas o vacíos? Siendo Dios justicia, ¿no es sacro el arte que refleja la crítica ante las calamidades sociales, el desigual reparto de la riqueza, o las guerras? ¿No participa de esa misma esencia el artista que busca respuestas a su existencia, que indaga en lo trascendente a través de su creatividad?

Como sistema de comunicación, el arte es susceptible de ser interpretado. En realidad cada uno ve en una obra de arte el reflejo de lo que es, pues ya sabemos que la belleza reside en los ojos del que mira. Las obras enviadas al premio Spiritu, representadas en la selección que conforma la exposición temporal del Museo, son obras que perfectamente podemos considerar como sacras. Una triple generación actualizada, la reflexión sobre la imagen de Cristo yacente impresa en el sudario, la puerta cerrada, un Ícaro contem-

poráneo, una reflexión sobre la muerte, el paso del tiempo, un espíritu ascendente... todas ellas se sirven de un lenguaje actual, pero precipitan simbólicamente a través de la necesidad humana de pensar, interpretar e intentar comprender su propia existencia, y en última instancia, la inmanencia de Dios.

El arte contemporáneo no sólo es paisaje, figuración y realidad, más bien se caracteriza por todo lo contrario; mundo interior, pensamiento, idea y construcción discursiva. A veces es un existencial y desesperado grito interior, otras una revolución de referencias vitales, alegría y color. Casi siempre tiene un trasfondo sacro, aunque su sacralidad dependa de la sutil pincelada, el hábil trazo o la forma inconexa.

Mirar, adivinar, escudriñar y finalmente descubrir la presencia divina, es lo que depende de nosotros y fundamentalmente de que Dios esté en nuestros ojos.

ALFONSO BURGOS RISCO

Unidad Predepartamental de Bellas Artes. Universidad de Zaragoza

Incertidumbres y esencias en Spiritu

Wassily Kandinsky planteaba que toda creación de arte es gestada por su tiempo y, muchas veces, gesta nuestras propias sensaciones. En 1514 Albrecht Dürer ya hablaba de la incertidumbre en 'Melancolía I', abordando una visión metafísica de las dudas e incertidumbres que en años venideros protagonizarían representaciones pictóricas de la muerte y el 'memento mori', del 'sic transit gloria mundi', de las 'Vanitas' y las naturalezas muertas que tuvieron diferentes ejemplos, desde 'Finis gloriae mundi' o 'In ictu oculi' de Juan de Valdés (1672), 'Vanitas' de Antoni Fabrés (1908) o 'Exvotos de Frida Kahlo' de Guillermo Zamora (1950).

La incertidumbre es una parte integral de la creación emergente y contemporánea, aspecto que profundiza y vertebrada ansiedades personales cuando

además se suman a la juventud del artista. La incertidumbre es vista aquí como una fuente de inspiración, como un resorte que impulsa de forma íntima a explorar nuevas ideas y formas de expresión. La incertidumbre es una oportunidad para experimentar, reflexionar y tomar riesgos creativos.

Incertidumbre es desconocimiento del porvenir, de lo futuro, del destino o de la vida. Estas sensaciones de inseguridad y temor a menudo quedan desapercibidas en la representación artística cuando precisamente son el motor que empuja los límites de lo que se considera aceptable o seguro, suman al talento la chispa para dar un paso más allá. Incertidumbre es también originalidad y pasión.

La estética de la incertidumbre a menudo se acerca a la del riesgo, a la respuesta emocional intensa que trata de concebir la idea de riesgo a través de discursos y composiciones viscerales. Incertidumbre y riesgo hablan de la valentía de quién se lanza a explorar los límites del arte, de la sociedad o de la persona, de retomar temas transcendentales como son el espíritu y el alma, la muerte, la identidad o la familia.

El arte aquí es misterio, principio o extensión. Es memoria, es momento. Es el arte que captura y transmite, que reflexiona y cita, que pinta emociones y que talla experiencias. Cada una de estas obras nos invita a enfrentarnos estas incertidumbres, a apreciar la belleza y la emoción que se encuentra más allá de lo conocido.

Recuperando las palabras de Miguel Espinosa en ‘El ser de las cosas’ (1981), las obras reunidas bajo la convocatoria del II Premio Spiritu encierran al ser y su realidad, son esto que está ahí, lo enteramente particular, la sintaxis de las apariencias, de lo hermoso que se exalta fuera de las acreencias, la figura irrepetible que existe bajo la forma compuesta y compleja de la realidad personal: la forma en que habita nuestro espíritu, sí, pero la figura descubierta y mostrada por la artista. La mirada única de quien apuesta por mirar a la incertidumbre interior para mostrar sin tapujos su propio yo reflejado. Lo que vemos aquí resulta arte, atrae las esencias y reitera la meditación de unas con las otras, lo que en definitiva no es sino el mundo que nos rodea.

SOLEDAD CÓRDOBA

Unidad Predepartamental de Bellas Artes. Universidad de Zaragoza

Una brisa que envuelve todo

Cuando nos sumergimos en el terreno espiritual más allá de cualquier creencia es inevitable cerrar los ojos para abrirlos hacia nuestro interior. Desde las profundidades de nuestros pensamientos conseguimos llegar a ese lugar “la estancia” donde pocas veces se nos revela una luz. Llegar a esa estancia iluminada es lograr que pensamiento y razón dejen de existir, así en ese lugar es donde fluimos leves y sin pesos, donde nos dejamos llevar hacia esa iluminación interior como una brisa que envuelve todo.

Esto sucede tras un profundo trabajo de ensimismamiento, una necesidad de estar en el interior para explorar nuestro paisaje interno y desprendernos de todo lo conocido.

Sería como ser y no ser al mismo tiempo.

Ese momento tan extático, -del griego *ékstasis*- de ser y no ser o de estar fuera de sí o de la realidad cotidiana, se aleja cada vez más de estos momentos vitales donde las tecnologías nos precipitan al “vacío”, el no lugar donde dejamos de ser para fluir por las redes, las imágenes sinfín que ante nuestros ojos se suceden, un ver sin mirar, un ver sin mirarnos muy lejos de un recogimiento terapéutico y necesario.

Creer en algo o en nosotros empieza a ser confuso cuando somos atrapados por la vorágine del ver a los otros desintegrándose en corrientes de información vacía. Solo vemos carcasas, pieles sin cuerpos, cuerpos vacíos... y ¿dónde está la parte más espiritual, esa esencia que hace que viajemos hacia nuestro interior? ¿mirarnos a los ojos de verdad? ¿Puede el arte “salvar/nos”?

No sé si es una respuesta, pero lo cierto es que el arte ha explorado las dimensiones más profundas y abstractas de la existencia humana. El arte ha servido como herramienta para capturar la esencia intangible del espíritu. Más allá de las creencias religiosas el arte es un refugio para hacer posible lo imposible, mostrar ante vuestros/nuestros ojos aquello que se desprende, que fulgura, que arde en cada ser vivo.

La energía vital -el espíritu- en relación con el cuerpo, la mente, la naturaleza se ha mostrado y se ha hecho verbo a través de una extensa simbología que hemos ido representado a lo largo de la historia de la huma-

nidad. La espiritualidad representada con formas simples y que combinadas hasta el infinito van creando todas las formas físicas de la naturaleza, el círculo, la espiral, el cuadrado, el triángulo... nos han proporcionado la visión de ciclos vitales, lo inestable y frágil de la existencia, así como la búsqueda del equilibrio. Es en esta búsqueda donde los artistas están en un constante diálogo con la naturaleza de lo espiritual, la existencia y el persistente cambio al que está sometida la evolución de la humanidad.

SILVIA HERNÁNDEZ MUÑOZ

Unidad Predepartamental de Bellas Artes. Universidad de Zaragoza

Spiritu

Spiritu se refiere a la esencia, a la fuerza vital o la parte inmaterial de un ser. Como carácter inmaterial, sutil y vital su representación visual es una expresión personal.

Desde los caligramas de Apollinaire a las palabras en libertad de Marinetti, pasando por los juegos poéticos del medievo, los jeroglíficos egipcios a los primitivos de Simias de Rodas (s.III aC), la representación de poéticas toma un carácter gráfico a través de la letra. En esta aportación desde el diseño gráfico, se expone un juego visual de letras y espacios buscando la belleza, el significado y el aire de esta expresión inmaterial del ser.

Spiritu
12 x 12 cm
Logograma

FRANCISCO LÓPEZ ALONSO

Artista plástico y visual.

Unidad Predepartamental de Bellas Artes. Universidad de Zaragoza.

Cruz de San Andrés

35 x 25,5 cm.

Xilografía a varias tintas sobre papel Ingres

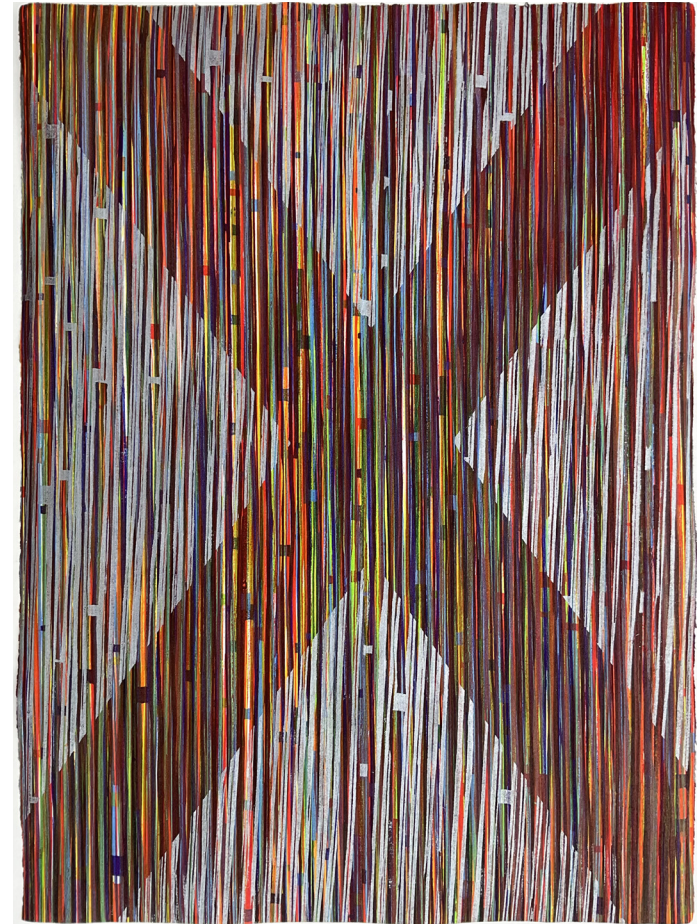
La imagen presentada es una antología del color realizada por medio de la intensidad barroca. Representa los colores de las casacas sacerdotales empleadas a lo largo del año en distintas celebraciones como el color blanco, el verde o el violeta. Se superponen a la amalgama de tintas, que describen una gradación del color y la luz, una impresión plateada que recupera del plano del fondo la imagen de la cruz de San Andrés.

Mis proyectos buscan representar estructuras geométricas y orgánicas, entablando un diálogo con los componentes esenciales de la imagen como la luz, el color, la materia y la forma, originando las obras a partir de la experimentación y la investigación. Mi trabajo parte de un juego de combinación de geometrías utilizando una paleta que se origina en los colores primarios. Formalmente, mis proyectos definidos como pintura contemporánea son un

híbrido entre pintura, geométrica e informalismo, elaborados a través de procedimientos gráficos, combinando varias técnicas como la serigrafía y otros sistemas de impresión, trabajado a modo de pintura sobre papel.

Se trata en suma, de pintura realizada con independencia del procedimiento utilizado para obtenerla. En mi particular concepción artística, los medios y procesos gráficos, únicamente cumplen la función de herramienta de trabajo, pero mi propósito final a la hora de encarar el resultado de mi trabajo ante el papel sería similar al empleado por un pintor al situarse ante el lienzo.

En el desarrollo de las estructuras, la forma, la trama, el color y la composición son elementos que sitúo al mismo nivel, sin conceder mayor preponderancia a unos sobre los otros. Ninguno de estos elementos puede observarse de forma aislada del resto, sino que forman un conjunto armónico. En la práctica, los proyectos son al mismo tiempo obra terminada y banco de experimentación y aprendizaje, con todo lo que ello conlleva. En la disposición del trabajo no intervengo sobre las piezas de principio a fin hasta que están terminadas, continuando con las siguientes. Habitualmente trabajo con varios soportes de forma simultánea, con determinadas formas y combinaciones, modificándolas continuamente, en un proceso que nunca se cierra completamente. Aunque las técnicas empleadas puedan obedecer a un cuidadoso programa, la capacidad de sorpresa que, incluso para mí, muestra la interacción de diferentes tintas, transparencias y veladuras, por su propia naturaleza y opacidad, constituye uno de los aspectos más interesantes dentro del proceso creativo y el desarrollo de mi obra.

GENE MARTÍN

Artista y arquitecto

El espíritu siempre está presente

Premio Spiritu

A lo largo de la historia, la espiritualidad ha sido un gran tema de interés humano, por no decir que es “el gran tema”. Dependiendo del momento histórico en el que nos encontrábamos, los humanos hemos plasmado de distinta manera nuestras inquietudes espirituales. En la actualidad, podría parecer que la espiritualidad no es un tema de interés social, sin embargo, sigue siendo “el gran tema”. Es de agradecer que propuestas como el premio Spiritu, inciten a los jóvenes artistas a la investigación y a la expresión contemporánea sobre la materia.

En mi caso, la espiritualidad ha sido hasta el momento mi núcleo central de trabajo, y aquí presento una obra recientemente terminada.

El espíritu ni nace ni muere

Esta afirmación es el pilar principal de cualquier religión sobre la que descansa toda experiencia humana.

Si el espíritu ni nace ni muere, el espíritu está aquí y ahora.

Si el espíritu está aquí y ahora, ¿quién soy yo?

Puro espíritu es lo único que soy.

Aunque estos huesos sean temporales, yo soy, ahora,

el espíritu eterno.

La escultura está hecha en plástico biodegradable, en fécula de patata y almidón de maíz. Color hueso. Un elemento escultórico que se deshará en el tiempo pero nunca el espíritu que está más allá de la invención del tiempo; porque “el espíritu ni nace ni muere”.

JOSÉ PRIETO MARTÍN

Unidad Predepartamental de Bellas Artes. Universidad de Zaragoza.

Artista y crítico de arte

Del Spiritu en el Arte

El arte es una actividad humana esencial y a través de la historia ha sido un vehículo de expresión espiritual, dado que su esencia es la experiencia estética que podríamos decir que es una “experiencia espiritual”. Con él se ha explorado y expresado la espiritualidad humana, se ha creado un lugar para la reflexión interior y el artista ha sido capaz de hacer visible lo invisible a través de las metáforas iconográficas, que perduran en la memoria de los hombres.

Para el historiador de las religiones Mircea Eliade: *“lo sagrado ya no es evidente, como lo era, por ejemplo, en las artes de la Edad Media. No se le reconoce de un modo inmediato ni fácil, pues no se expresa ya en un lenguaje religioso convencional”*. Esto se puede comprobar en los artistas

abstractos como Piet Mondrian, Kazimir Malévich o Vasily Kandisky, entre otros, como nos indica Lypsey *“habremos de concluir que el arte abstracto no es únicamente el lenguaje plástico al que han recurrido los artistas modernos más predispuestos a lo espiritual, sino que sus protagonistas definen el arte abstracto como un arte religioso”*. Kandisky publicó en 1912 De lo espiritual en el Arte, donde decía que *“El artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística”*. Esto, también lo reivindica para el cubismo Guillaume Apollinaire cuando dice: (...) *“el arte actual, sin ser emanación directa de creencias religiosas determinadas, presenta, sin embargo, varios rasgos del gran arte, es decir, del Arte religioso”*. Y un artista más próximo a nosotros como el escultor Anish Kapoor, cree profundamente que el arte cumple una especie de función religiosa.

En el II Premio nacional de arte joven contemporáneo Spiritu tenemos la oportunidad de comprobar cómo los jóvenes artistas contemporáneos pueden ofrecernos nuevas perspectivas acordes a nuestro tiempo, y cómo han desenterrado la dimensión de lo espiritual y de lo sagrado en el arte que había sido rechazada por muchos artistas coetáneos.

OBRAS

Alfonso del Moral

Andrea Tolosa-Cotoré - Cristina Guerrero Rey - Lydia Floria Muelas

Álvaro Soto López - Brais González Abal - Christian Montes Hervás -
Clara Romeo Pasamar - Estela Ferrer Peraire - Ignacio Aparicio San Román -
Jorge Fortea Gallart - María. C. Ramos - Mateo G. Patón -
Susana Alaman Sanz - Yasmina Oliveros Ortín

ALFONSO DEL MORAL

Retablo de Ícaro o dispositivo religioso de caída libre

Premio

ALFONSO DEL MORAL

Retablo de Ícaro o dispositivo religioso de caída libre, 2023

Óleo sobre tabla

61 x 74 cm (lados más anchos)

Retablo de Ícaro o Dispositivo religioso de caída libre es un trabajo enmarcado en la más amplia serie *Caída libre* (parte integrante de mi tesis doctoral actualmente en desarrollo), en la que pretendo estudiar la conexión entre el mito de Ícaro y la ambición, la arrogancia y la falibilidad, en particular en el contexto de las redes sociales, mediante la búsqueda de una supuesta libertad.

Ícaro representa la rebeldía de la juventud, que lleva al protagonista a creerse un dios gracias a la tecnología a su alcance: las alas hechas de plumas pegadas con cera, acercándose tanto al sol que la cera se derrite, cae y muere. Cambiemos alas por redes sociales y sol por fama, reconocimiento o éxito, y todos podemos ser Ícaro y caer en picado por la distorsión de la realidad que se produce en nuestras pantallas.

Esta obra es una pequeña escisión de varias series de polípticos dispuestos a modo de multipantalla y en clara alusión al retablo religioso, con la intención de resaltar el aurático espacio que ocupan ciertos mitos clásicos en nuestro patrimonio cultural.

ANDREA TOLOSA - COTORÉ

Catarsis

Accésit

ANDREA TOLOSA-COTORÉ

Catarsis, 2021

Latón fundido

Conjunto escultórico de 38,5 x 22 x 10 cm

Conjunto escultórico fundido en latón conformado por dos figuras femeninas de características formales similares, sustentadas cada una de ellas sobre un peón de ajedrez, que se relacionan entre sí creando una falsa sensación de unión. En su vista frontal, la superposición de estas esculturas simula que ambas se encuentran en conexión la una con la otra mediante su pelo trenzado, pero ésta es solo una ilusión puesto que son piezas independientes.

El momento que representa la obra se corresponde con el instante previo al fin de una historia. Una historia en llamas, que nace y muere en la provincia de Teruel, en la que solo queda presenciar cómo todo prende y se desvanece, donde ya nada se puede hacer. Lo escabroso y bonito de este angustioso momento es el cómo algo tan doloroso puede llegar a reducirse en un objeto sensual de contemplación. Este instante me ha perseguido durante mucho tiempo, lo que me llevo a escribir estas palabras:

*Ácido y dulce acercamiento
en un baile asincrónico
donde un calor distinto
me provoca.*

*Abro los ojos
y te veo envuelta en llamas,
no sé cómo actuar,
tampoco me puedo mover,
nuestros pies están encerrados
en peones de ajedrez.*

CRISTINA GUERRERO REY

Exvotos

Accésit

CRISTINA GUERRERO REY

Exvotos, 2023

Cianotipia, fotograbado, fotografía analógica y objeto encontrado

Dimensiones variables

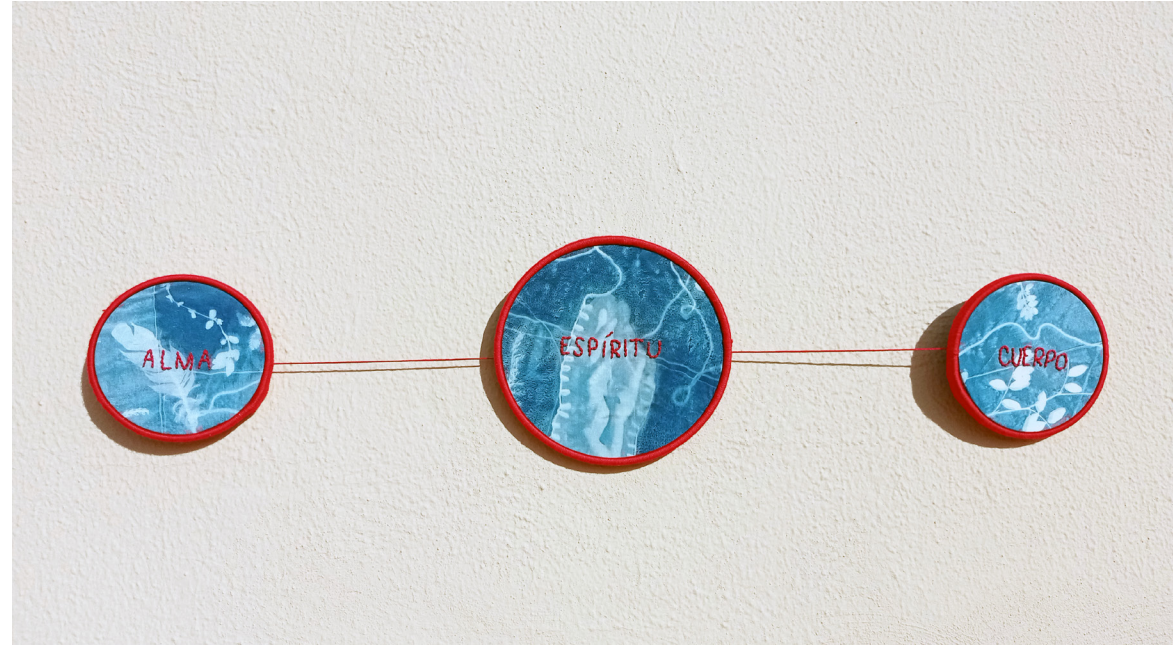
Al contemplar los lugares de culto dedicados a los exvotos, observamos una repetición de patrones, un gesto acumulativo. Cada figura de cera, medallón o fotografía tiene una importante vinculación con lo corpóreo. En estos contextos, la corporalidad es transformada en ofrenda, en algo espiritual lejano a lo terrenal. La fotografía realiza algo parecido con el cuerpo al elevar su significación de lo humano a un plano de comprensión abstracto, una transfusión de lo real a una reproducción impalpable.

Exvotos se crea en un contexto de reflexión ante este peso melancólico, incierto, incluso terrible, que ejercen las fotografías sobre nosotros. A su vez, indaga en las estéticas de lo antiguo y de lo olvidado, y en cómo dicha antigüedad ejerce su herida sobre la fotografía y nos separa y nos une a ella por igual, como si por mirarlas demasiado se quebrara el papel y encontrásemos reminiscencias de la muerte en los ojos del fotografiado.

LYDIA FLORIA MUELAS

La tri-unidad del ser

Accésit

LYDIA FLORIA MUELAS

La tri-unidad del ser, 2023

Cianotípia y bordado en tela

83 x 20 cm

La tri-unidad del ser es una pieza donde se aborda el concepto del ser humano a través de un ejercicio de autoconocimiento o reflexión sobre aquellos aspectos que nos construyen como personas, así como la importancia de trabajar la relación de estos para poder llegar a conseguir un equilibrio mental, físico y espiritual.

Se parte de una investigación en torno a la espiritualidad teniendo al individuo como protagonista donde el simbolismo del número tres tiene un gran papel. Son muchos los ámbitos teóricos en los que se estudia la importancia de la numerología como por ejemplo en la Religión, donde este número simboliza el sentido de unidad como en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, o la unidad del ser humano: Alma, Espíritu y Cuerpo.

La pieza está formada por tres bastidores, recubiertos con hilo rojo, donde cada uno de ellos se dedica a un aspecto del individuo (Alma, Espíritu y Cuerpo). Estos soportes tensan telas sobre las cuales se han realizado cianotipias y escritos bordados. Finalmente, estos bastidores han sido conectados por un hilo recto que los atraviesa creando una unión o unidad entre ellos generando un equilibrio visual. Este hilo actúa como metáfora sobre la delicadeza de la vida mostrando como cualquier desequilibrio en una de estas partes puede afectar al todo por lo que es necesario mantener todas en sintonía y cuidado. En cuanto a los colores empleados estos se vinculan con las cosas santas recogidas en la Biblia: “El Espíritu, el agua y la sangre”, donde el rojo del hilo simboliza la sangre, el azul de la cianotipia recuerda al agua y la silueta de las formas hace referencia al espíritu.

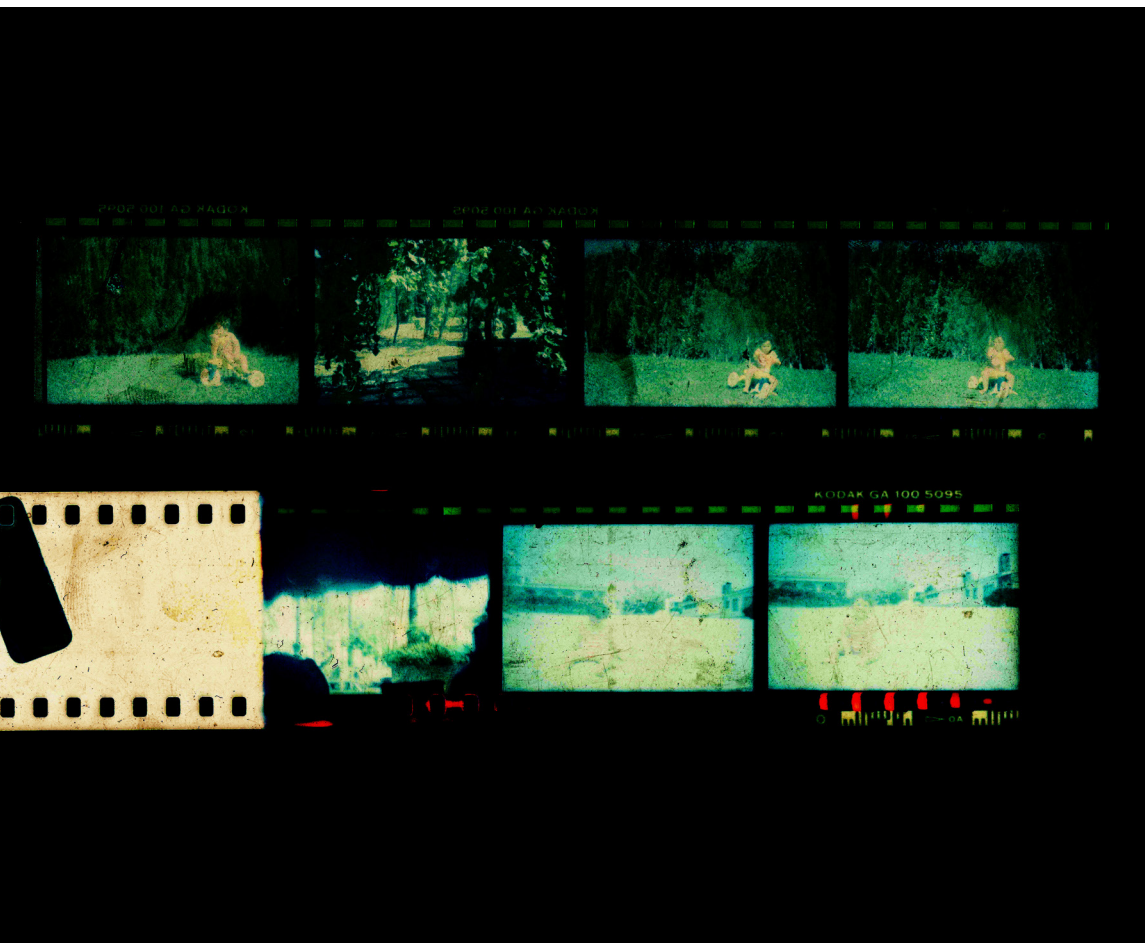
En conclusión, esta pieza recoge una reflexión sobre la unidad del ser y la búsqueda del equilibrio y armonía de la persona.

ÁLVARO SOTO LÓPEZ

Sacra Conversación

Obra seleccionada

ÁLVARO SOTO LÓPEZ

Sacra Conversación, 2021

Fotografía sobre lienzo

100 x 70 cm

«Hace ya varios años, el fallecimiento de una de las hermanas del artista marcó a toda la familia, y dejó una profunda huella de ausencia a su alrededor, que a día de hoy sigue viviendo en la memoria familiar. Ya Altounian sugería que lo peor de los muertos eran sus gestos de vida en nuestra memoria, y al final veíamos cómo éstos terminaban viviendo en una suerte de existencia fantasmagórica y virtual, constantemente recreada a partir de los vestigios de su existencia material. En este contexto, y dentro de la muestra que analizamos, documento y montaje cobran una singular relevancia, inspirados por la producción de archivo de artistas como Annette Messanger, y convierten a las imágenes en una suerte de “relicarios de memoria”.» Loreto Benítez.

La obra pertenece al proyecto *Igual que la Dolorosa*, expuesto en la Fundación de Cultura Andaluza en 2022. Se trata de una composición de fotografía digital y carretes escaneados.

BRAIS GONZÁLEZ ABAL

Neuma

Obra seleccionada

BRAIS ABAL

Neuma, 2023

Madera

35 x 25 x 17 cm

Esta pieza se trata de una talla en madera que posteriormente ha sido quemada buscando dar un efecto concreto a través del deterioro que proporcionan las llamas. La talla es un rostro humano simplificado, buscando ser lo más representativo e inclusivo posible, un rostro que sobresale de la materia que lo constituye y que pasa del caos a la forma. Esta transición hace referencia a la ambición creadora del hombre, que busca en el arte una proximidad a la idea de Dios que es anhelada desde el inicio de nuestra especie. Ese anhelo por convertirse en creador de vida hace que el artista pase por alto un elemento clave presente en la naturaleza; la decadencia.

El paso del tiempo y el deterioro que este proporciona a los seres y elementos del universo es lo que les concede el privilegio de considerarse cuerpos con alma o “Aura” como diría Walter Benjamin. A través del fuego he querido transmitir ese deterioro a la obra, generando una tensión superficial que permanece constantemente al borde del colapso, al igual que el ser humano vive cada momento de su vida a merced del tiempo y al borde de la muerte. Los conceptos de Alma y Aura dialogan de igual a igual trazando un puente entre la obra y la vida. Un puente que consolida al arte como una manifestación del alma, como una acción en la que manifestamos nuestra humanidad plasmándola en aquello que creamos, una acción que nos hace ser algo más de lo que somos.

CHRISTIAN MONTES HERVÁS

¿Qué somos?

Obra seleccionada

CHRISTIAN MONTES HERVÁS

¿Qué somos?, 2023

Escayola con acabado en pátina a base de barbotinas, pigmentos, barro en polvo y barniz cerámico

35 cm Ø

¿QUÉ SOMOS?

Esta obra escultórica se trata de una singular pieza de escayola, de planta circular, sobre la cual se ha trabajado tanto en labores de sustracción de materia, por medio de la talla, como de patinado en su acabado final, tratándose este último de barbotinas, pigmentos naturales y barniz cerámico. Todo este proceso busca emular la huella del trabajo de ser humano sobre todo soporte a lo largo de la historia.

Como base, un rotundo mensaje: todos los seres humanos comparten un origen común, resaltando la idea central de que todos somos una misma fuerza y energía, modelados a partir de un mismo material por un creador imbuido de poder y Amor.

En esencia, este ejercicio escultórico se manifiesta como un ejercicio de reflexión sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. La obra invita al espectador a cuestionamientos acerca de los sentimientos y acciones de nuestra especie, así como la compleja dualidad entre la evolución y la involución social.

CLARA ROMEO

Acristalar el duelo

Obra seleccionada

CLARA ROMEO

Acristalar el duelo, 2023

Grabado experimental, granadas, sal, papel

Serie de grabados 90 x 18 cm

Granadas acristáladas dimensiones variables

Acristalar el duelo trata de materializar el llanto que he generado a lo largo de los años tras la muerte de un ser querido, sobre un símbolo asociado a este como son las granadas.

La sal como conservante, la sal como metáfora de las lágrimas. Lágrimas que se han cristalizado sobre las granadas y conservan el recuerdo de la persona.

Así por un lado encontramos en la pieza lo que queremos conservar cuando alguien se va, los recuerdos.

Pero sin embargo no solo se queda lo bueno, así en paralelo a las granadas, encontramos una serie de seis grabados, que representan la pérdida, no del ser, si no como consecuencia. En el caso lo que se representa es la barbacoa de un lugar familiar que poco tiempo después de la pérdida, se convirtió en un espacio de conflicto. Aquel espacio, que de algún modo se ligó a esta persona, pues las mismas granadas de la pieza, surgen de ese entorno que se representa.

La pieza materializa lo que puede significar una persona para otros, de manera personal o en un conjunto;

Un ejemplo a seguir,
un espacio seguro,
un símbolo,
una granada.

ESTELA FERRER PERAIRE

Esencia

Obra seleccionada

ESTELA FERRER PERAIRE

Esencia, 2023

Talla de alabastro

77 x 21 x 21 cm

En el contexto actual de una sociedad en la que las emociones muchas veces no tienen el peso que se merecen y quedan maquilladas mediante silencios, mostramos el alma de las personas como un lugar en el que sentirnos seguras, cuidar y crecer.

La esencia de las personas es una concentración del mundo interior de cada una. Una energía interna que nos mueve y caracteriza, provoca todo tipo de sensaciones y vivencias día tras día.

La obra está muy trabajada en sus formas. Utilizo siempre una maqueta a escala natural que me facilita el trabajo de concebir unas piezas tan dinámicas y con giros, cuyo objetivo es que a pesar de ser una piedra de alabastro estática se perciba el movimiento, gracias a estos giros orgánicos, formas puras y ascendentes que puedan remitir a todo tipo de experiencias vivenciales personales.

El alabastro además me ayuda a expresar todo este tipo de cuestiones, las vetas, transparencias, opacidades de la piedra de este material tan increíble hace que la pieza tenga un mundo interior propio, al igual que cada persona lo tiene.

IGNACIO APARICIO SAN ROMÁN

LA EXPERIENCIA TRASCENDENTAL

Obra seleccionada

IGNACIO APARICIO SAN ROMÁN

LA EXPERIENCIA TRASCENDENTAL, 2023

Óleo, pasteles, collage, relieve, rotulador, spray, lápiz compuesto sobre tabla

100 x 70 cm

LA EXPERIENCIA TRASCENDENTAL reflexiona acerca de la trascendencia, el ser, la transformación y los ciclos. Esta pieza busca aproximar este tipo de experiencia al público y separarla de misticismos, transformándola así en una vivencia universal al alcance de todas las personas. Para la elaboración de la misma, se ha trabajado en una gran medida desde el prisma de experiencias personales interiores, y para reforzarlas se ha recurrido a diferentes lecturas, entre las cuales se encuentran *Historia de las religiones* de E.O. James, *Las Enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda*, *El espíritu abstracto* de Juan Eduardo Cirlot y *Las puertas de la percepción* de Aldous Huxley.

El cuadro consta de una trama de superposiciones y enredos simbólicos que pretenden transmitir una realidad azarosa, cada uno de ellos con un significado a transmitir en relación al mensaje completo de la obra.

La experiencia trascendental está al alcance de toda persona dispuesta a buscarla, a recuperar su mirada y escuchar. La experiencia trascendental siempre estuvo ahí.

Las puertas de la percepción, Aldous Huxley
“Todo lo que percibimos es infinito y santo” “(...) la totalidad está presente hasta en los pedazos rotos”

JORGE FORTEA GALLART

Al Firmamento

Obra seleccionada

JORGE FORTEA GALLART

Al Firmamento, 2023

Acrílico y barniz sobre madera tallada

116 x 83,5 cm

Al Firmamento gira entorno a la espiritualidad y búsqueda de lo divino, partiendo de este concepto englobando todas las preguntas que de él surgen: La vida y la muerte, trascendencia de lo terrenal el existencialismo y como a lo largo de los siglos el ser humano a través de sus creencias ha intentado responder dichas cuestiones. Compositivamente la obra imita el aspecto de los iconos religiosos, presentando la forma de un retablo desde un punto de vista contemporáneo. La imagen central, es una estructura que combina arquitectura y anatomía humana, tomando como referencia el aspecto de las catedrales góticas, estilo arquitectónico de marcada verticalidad, empleado como metáfora sobre la búsqueda de una aproximación terrenal a los cielos, de lo mortal a lo divino. Presenta una marcada simetría, potenciando un aspecto solido y equilibrado. Los elementos que la componen y el significado de sus formas, se articulan a fin de transmitir al espectador el mensaje y esencia de la obra, añadiendo que está abierta a reinterpretaciones, pretende ser genérica con independencia de creencias y religiones. De abajo a arriba todo parte de tres puertas, con arcos trazados por la curva de dos ángeles que extienden sus brazos al suelo, mientras en sus alas descansan recién nacidos, símbolo de la inocencia mas pura y comienzo de la vida. Continuando encontramos rosetones que esconden paisajes estrellados y figuras humanoides que se estiran al cielo buscando alcanzarlo, manos cuyos dedos pétreos apuntan al firmamento indicando el camino. Culminando en la parte superior con un rostro sereno cuya mente crece transformada en estructuras complejas que se extienden al cielo, como una moderna torre de Babel que alcanza en su aguja el punto mas alto, solo superado por dos figuras a los costados que contemplan el mandala tras dicho rostro, representando el nirvana o ascenso espiritual.

MARÍA. C. RAMOS

Sentarse a sentirse

Obra seleccionada

MARÍA. C. RAMOS

Sentarse a sentirse, 2023

Mobiliario dorado tapizado en piel tatuada

73 x 170 x 57 cm

La obra se comprende como un cuerpo expandido, como una extrapolación del ser hacia el espacio en el que habita, en un fenómeno vital que danza, siempre al compás, de lo que a la muerte concierne. La muerte es aquí el principio de un estado, donde el cuerpo trans-muta y se transforma en un cuerpo mortal, igualmente dotado de una pulsión latente, algo de lo que humano nunca es ajeno. Se trata de su insoportable levedad, una verdad absoluta e irrefutable que forma parte de los espacios más íntimos que al ser conciernen. De esta manera, se reinterpreta la relación con lo efímero, generando nuevas dialécticas con el desvanecimiento y la desaparición, a través de un lenguaje poético inscrito sobre un pergamino hecho de piel, de restos de un cuerpo que ahora vive en la muerte y con otra bella apariencia, habiendo transmutado el ser desde lo físico hacia lo metafísico, resultando la muerte entonces, lejos de un fin, un medio, un tránsito hacia otro estado donde el ser se encuentra en forma de ausencia presente.

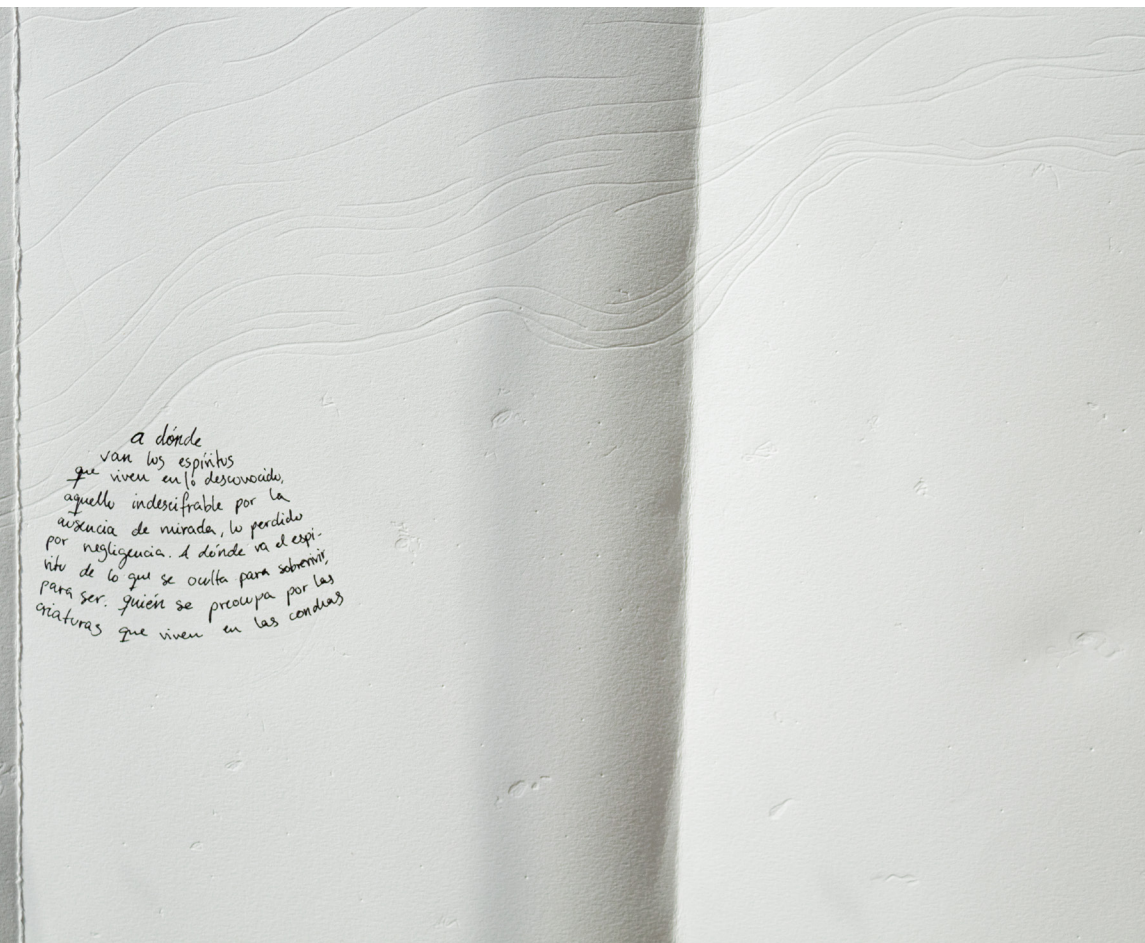
Se expone la obra como una reliquia donde se versa en torno a la levedad de lo humano y la transmutación del cuerpo, dando comienzo a un estado donde el ser en espíritu se materializa en forma de arte, un hermoso prólogo enunciado tras la muerte, a cuya entraña entrañable nada de lo divino le es extraño, ni nada de lo humano le es ajeno.

MATEO PATÓN

a dónde van los espíritus que habitan en lo desconocido

Obra seleccionada

MATEO PATÓN

a dónde van los espíritus que habitan en lo desconocido, 2023

Bajo relieve en concha sobre arena y mapa incidido y escrito en papel de algodón

mapa 50 x 70 cm

concha sobre arena 7 x 20 x 20 cm

La pieza está formada por dos partes materiales que construyen un sentido: una concha grabada en bajo relieve por medio de técnicas escultóricas sobre una pequeña montaña de arena y un mapa de papel marcado en bajo relieve realizado con herramientas de grabado formando un paisaje dónde la concha fue encontrada; en el lugar exacto del suceso, el mismo poema grabado en la concha se escribe con tinta sobre el papel.

Esta instalación pretende cuestionar en dónde ponemos la atención, todas aquellas cosas, y seres vivos, que pasamos por alto al concentrarnos en cosas más grandes, voluminosas e incluso atrayentes. Busca cuestionar la importancia y el valor que ofrecemos a lo que nos rodea, así como su plano más emocional y espiritual.

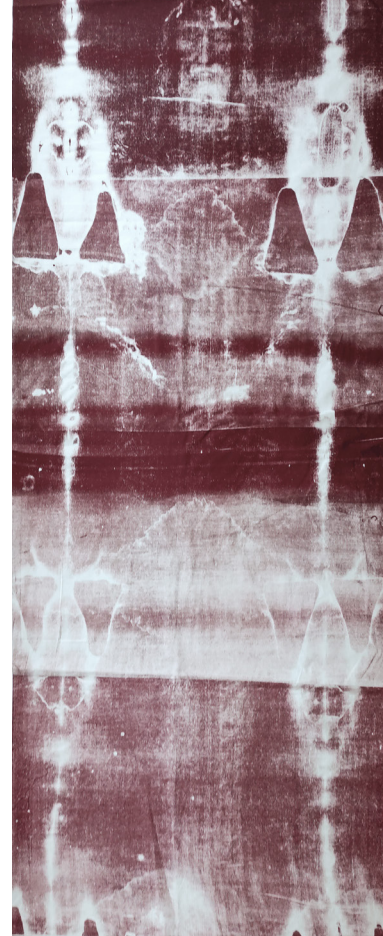
a dónde van los espíritus que viven en lo desconocido sitúa a las criaturas más pequeñas, desconocidas, ocultas y desapercibidas en un mapa donde se convierten en poema. — ¿Qué dice una concha ya deshabitada, un esqueleto que sigue siendo materia viva? —

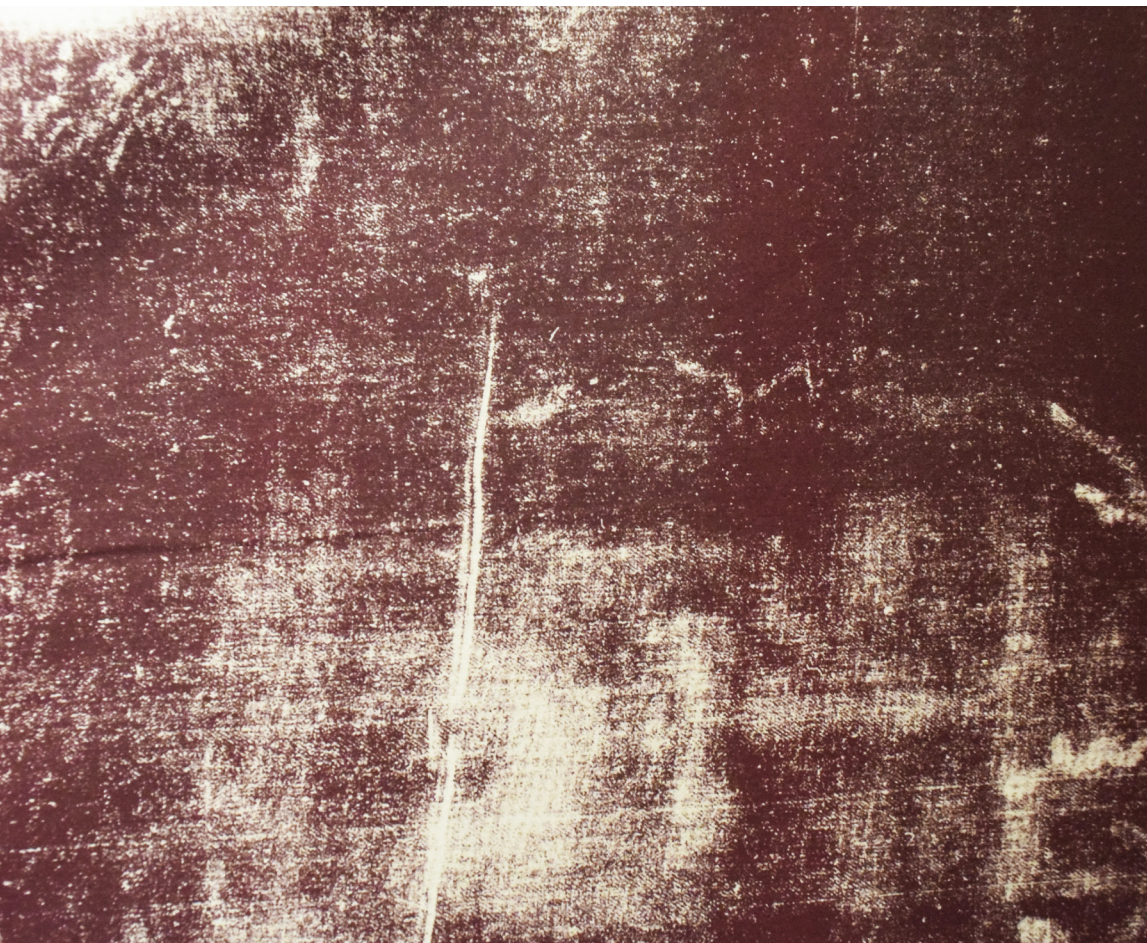
A través del trabajo del relieve se escribe un poema en el interior de un exoesqueleto encontrado en una playa, podría ser cualquier concha que haya sido arrastrada: los restos de lo más pequeño, de lo volátil dentro del agua, pero lo suficientemente grande para percibirlo si hay.

SUSANA ALAMAN SANZ

El misterio de la fe

Obra seleccionada

SUSANA ALAMAN SANZ

El misterio de la fe, 2022

Serigrafía sobre tela

90 x 213 cm

Esta obra es una expresión artística desarrollada a partir de la Sábana Santa de Turín y motivada por una experiencia espiritual que se respalda en estudios histórico-científicos sobre la misma. El color se ha utilizado de forma que recuerde a los milagros eucarísticos y la carnalidad de Dios. La imagen representa la transición de la muerte a la vida, en concordancia con la postura del crucificado, sugiriendo una resurrección. La paleta terrosa emula la sangre seca y hace referencia al desangramiento del crucificado, mientras que las manchas simbolizan el derramamiento del vino en el lienzo, asociado a la vida. La inversión de la imagen indica una intervención divina, destacando la presencia de un Dios creador de obras. El tamaño ligeramente mayor subraya la naturaleza divina de Jesús de Nazareth, y la distorsión de la imagen sugiere que la percepción de Dios depende del punto de vista del observador.

En conclusión, *El misterio de la fe* no tiene únicamente un valor plástico, sino que además tiene un valor moral, dado que muestra las tres virtudes teológicas: fe, porque hay que creer que el hombre que aparece en la Sábana de Turín es Jesús de Nazareth; esperanza, porque es la resurrección enmarcada en un lienzo; y caridad, porque las heridas presentes en la imagen manifiestan el amor caritativo de la pasión de Jesús.

YASMINA OLIVEROS ORTÍN

Quesusín quesuseca

Obra seleccionada

YASMINA OLIVEROS ORTÍN

Quesusín quesuseca, 2023

Óleo y pan de oro sobre lienzo

92 x 73 cm

*No busco una mimesis exacta de la realidad
sino plasmar el interior del modelo,
la viveza de su espíritu.
Reflejar lo vivido y lo sentido a través
de la pintura.*

Este retrato evoca un lugar, unas personas y un tiempo muy significativos dentro de mi andanza pictórica. Un tiempo que ha llegado a su fin y con él, el deseo de conservar un recuerdo, hacer que lo invisible permanezca a través de lo visible.

Hablo de retrato porque en este paisaje se encuentran muchas de las personas que me han brindado su confianza y hospitalidad durante los últimos años. Estéticamente se aprecia una ligera idealización como por ejemplo en las pequeñas aplicaciones de pan de oro. La intención era crear algo especial, expresar el gran valor y la estima que genera en mí este espacio, yendo más allá de una fachada y una puerta desgastadas por el paso del tiempo.

En cuanto al título, *Quesusín quesuseca* proviene del arameo antiguo. Como cuenta Eusebio Martín (Mayalde): “Quesusín quesuseca significa ‘mis caballos son tus caballos’. Para los viejos árabes nómadas, que no tenían casa, la posesión más importante que tenían eran sus caballos y cuando querían ofrecer algo a un amigo, le ofrecían sus caballos.”

En cierto modo me he sentido una especie de ‘nómada’ recorriendo más de 300 km todas las semanas para llegar hasta esa puerta. Una puerta que me abrieron hasta cuando todavía era una extraña. Solo puedo agradecer y decir de corazón ‘Quesusín quesuseca’.

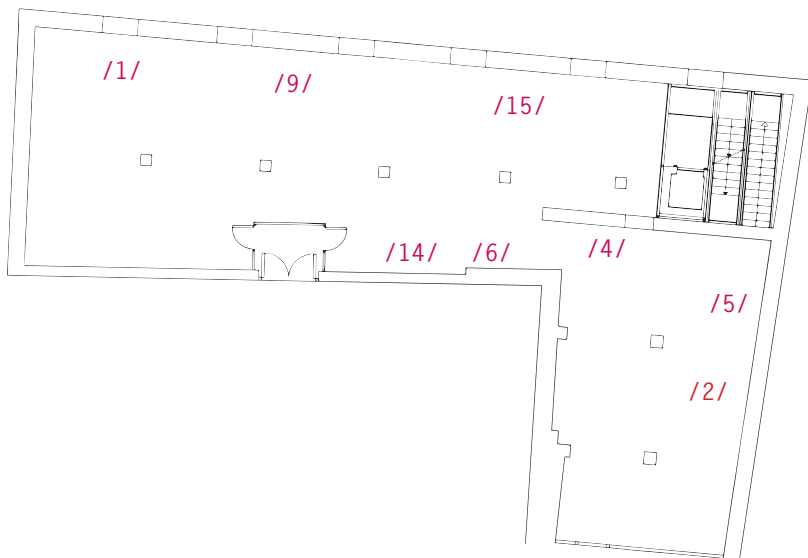
Por último, animo a todo el mundo a que se deje llevar por sus propios recuerdos y emociones cuando esté delante de la obra, para que se cree una relación mucho más personal. Encuentro muy interesante que surjan nuevas narrativas paralelas en base a la experiencia de cada uno.

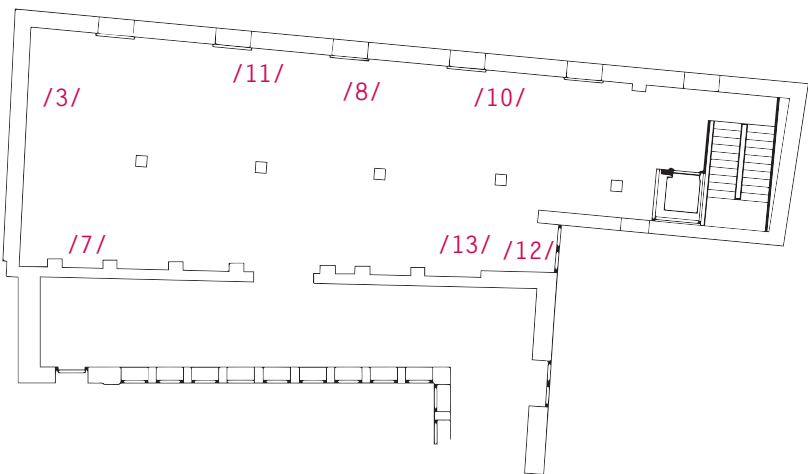
RELACIÓN DE OBRAS

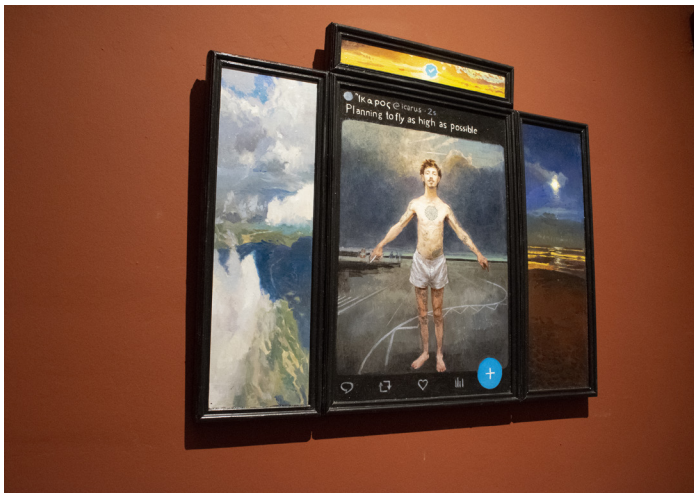
/1/	ALFONSO DEL MORAL
/2/	ANDREA TOLOSA-COTORÉ
/3/	CRISTINA GUERRERO REY
/4/	LYDIA FLORIA MUELAS
/5/	ÁLVARO SOTO LÓPEZ
/6/	BRAIS GONZÁLEZ ABAL
/7/	CHRISTIAN MONTES HERVÁS
/8/	CLARA ROMEO
/9/	ESTELA FERRER PERAIRE
/10/	IGNACIO APARICIO
/11/	JORGE FORTEA GALLART
/12/	MARÍA. C. RAMOS
/13/	MATEO G. PATÓN
/14/	SUSANA ALAMAN SANZ
/15/	YASMINA OLIVEROS ORTÍN

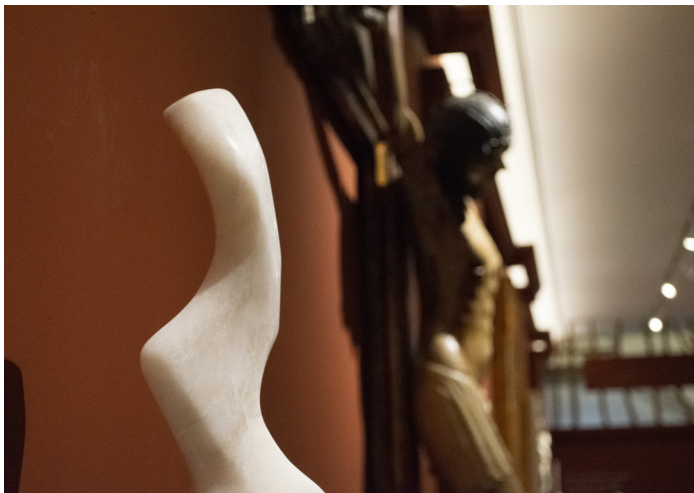
PLANTA BAJA

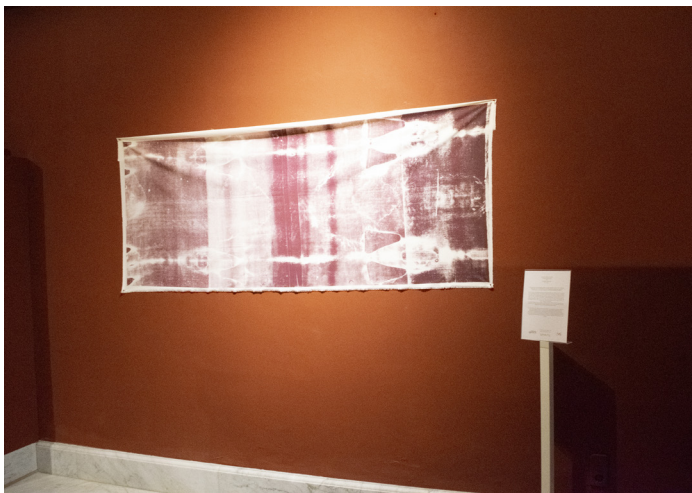

PRIMERA PLANTA

SPIRITU

EXPOSICIÓN II PREMIO NACIONAL DE ARTE JOVEN CONTEMPORÁNEO 2023

Alfonso del Moral -
- Andrea Tolosa-Cotoré -
Lydia Floria Muelas -
Cristina Guerrero Rey -
Alvaro Soto - Brais González
Abal - Christian Montes
Hervás - Clara Romeo Pasamar
- Estela Ferrer Peraire -
Ignacio Aparicio San Román -
Jorge Fortea Gallart -
Susana Alaman Sanz -
María C. Ramos -
Mateo G. Patón - Yasmina
Oliveros

1 diciembre 2023 / 31 enero 2024

Inauguración 1 dic 17h30

Depósito Legal TE 179-2023

fundación
TERVALIS

MAS
Museo Arte Sacro Teruel

SPIRITU

