

vol. 0

arTEsala, espacio expositivo
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
de Teruel, Universidad de Zaragoza

Introducción_

04	Prologar la actividad de arTEsala, tanto literal como figuradamente
Luis Miguel Pascual Orts	14	En defensa de la imagen pobre/porno
Andrea Corrales
04	La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y su visión en cultura y proyección social
Ángel Castro Vázquez	16	La espera 04
Bia Santos
05	La exposición (en el contexto académico) como dispositivo
Neus Lozano-Sanfèlix	18	Modos de volar (homenaje a Goya)
Carmen Martínez Samper
06	Desde la práctica artística: ocupar y dar sentido a un espacio
Belén Díez Atienza	20	Chopo cabezero - Victoria alada azul
David Cantarero Tomás
07	01_ [a]bordarme	22	Ojo y alma
Eva Fernández Palop
08	Coser y descoser las tripas de la identidad
Soledad Córdoba	24	Estructuras arquitectónicas
Francisco López Alonso
09	[A]bordarme
Lydia Floría	26	Great again
Javier Galán
12	02_ chair (18)

Chair (18): Celebrar, Habitar, Ocupar, Convivir | 28 | Wild Pig
José Prieto Martín |
| 13 | 03_ fo/rma/ndo

La práctica artística como forma y fondo | 30 | Conversando con Arnau
Manuel Adsuara Ruiz |
| | | 32 | Intemperie
Marta Marco Mallent |
| | | 34 | Rito XIII
Soledad Córdoba Guardado |
| | | 36 | Ocre
Valle Galera de Ulierte |
| | | 38 | 04_ co/lo/sal

co_nexiones / lo_género neutro / sal_ida |

Introducción _

Prologar la actividad de la arTEsala, tanto literal como figuradamente

Luis Miguel Pascual Orts

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 2021-2025

En las páginas siguientes se presenta la memoria de actividades de arTEsala, la sala de exposiciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel de la Universidad de Zaragoza, y mi labor principal, tanto en el momento presente como en los pasos previos a esta publicación, consiste en introducir y contextualizar la actividad desarrollada en dicho espacio, ejerciendo de prólogo en un sentido literal, pero también simbólico.

Las palabras que aquí se recogen anteceden a la memoria del mismo modo que el trabajo impulsado por el equipo decanal, y en particular por la Comisión de Proyección Social y Cultural de la Facultad, ha precedido y posibilitado la creación de las condiciones necesarias para que esta sala de arte —esta arte-sala, esta arTEsala en Teruel— sea hoy una realidad consolidada. El proceso no ha sido inmediato: ha requerido tiempo, voluntad institucional, coordinación y, sobre todo, el esfuerzo sostenido de numerosas personas comprometidas con la idea de fortalecer la presencia de las artes en el ámbito universitario y en el entorno social que lo rodea.

Fruto de este empeño, contamos ahora con una sala de arte abierta al público, con una programación expositiva cuidadosamente diseñada y evaluada por un comité experto. Dicha programación aspira a situarse en diálogo con las manifestaciones artísticas contemporáneas más significativas, ofreciendo a la sociedad, desde la Universidad, una propuesta cultural rigurosa, accesible y relevante. Este espacio no solo funciona como un lugar de exhibición, sino también como un punto de encuentro donde se promueve la reflexión crítica, la sensibilidad estética y la participación activa en la vida cultural del territorio.

No obstante, la función de una sala de arte universitaria trasciende la mera transferencia de conocimiento y la difusión cultural. arTEsala se configura también como un espacio de experimentación y aprendizaje, una plataforma de visibilización de nuevas voces y una oportunidad formativa para el estudiantado del Grado en Bellas Artes de Aragón. Aquí, los futuros y futuras artistas encuentran un entorno en el que ensayar, confrontar y compartir sus procesos creativos con públicos diversos. arTEsala se convierte, así, en un umbral: la antesala de su porvenir profesional y creativo. O, dicho de otro modo, un lugar donde el arte se despliega y se prepara para salir al mundo, justificando plenamente su nombre.

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y su visión en cultura y proyección social

Ángel Castro Vázquez

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Es un verdadero placer, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) de la Universidad de Zaragoza, daros la bienvenida a este catálogo que recoge lo más relevante de las exposiciones realizadas en nuestra arTEsala.

La cultura, en su sentido más amplio, es la base sobre la que se construye la sociedad en que vivimos. Nos permite desarrollar el pensamiento crítico y la comprensión del mundo que nos rodea, así como crear una identidad propia e informada, que nos permita enfrentar los retos de una sociedad cada vez más difícil de interpretar.

En la vida universitaria, la cultura adquiere una importancia fundamental. La educación superior no debe limitarse a la formación técnica o profesional, sino que su verdadero propósito debe ser la formación integral. Acorde con esta visión, el equipo decanal de la FCSH cree que una de las responsabilidades más relevantes de la universidad hoy en día es la de la transferencia de conocimientos a la sociedad.

Por ello, se cuenta con la Comisión de Proyección Social y Cultural (CPSC), órgano canalizador y dinamizador de las actividades culturales del centro. Su principal función es la de servir de cauce para la organización, gestión y difusión de las actividades de proyección social y cultural de la FCSH. El objetivo último de la CPSC es acoger, proponer y promover acciones que generen espacios de encuentro e intercambio de conocimientos en torno a diferentes expresiones culturales (cine, literatura, música, artes visuales, etc.).

La sala de exposiciones arTEsala es una de las principales herramientas con que cuenta la CPSC para garantizar ese objetivo, así como para fomentar el acceso a la cultura y al conocimiento y la promoción del espíritu crítico, la creatividad y la solidaridad, no sólo entre los miembros de la comunidad universitaria, sino en toda la sociedad.

Sobre esta base, os invito a recorrer este catálogo, que recoge las exposiciones realizadas en nuestra arTEsala durante los años 2023, 2024 y 2025. En él, se puede mirar (y admirar) el trabajo y la producción tanto del profesorado como del alumnado del Grado en Bellas Artes. Es un trabajo brillante, que enriquece de forma significativa la formación que se ofrece desde la facultad, además de conectar la teoría con la práctica profesional y abre las puertas de la universidad a todo aquel que se interese por el arte y la cultura.

La exposición (en el contexto académico) como dispositivo

Neus Lozano-Sanfèlix

Presidenta de la Comisión de Proyección Social y Cultural y Coordinadora de la arTEsala

“Arte es aquella parte de la técnica que lleva más allá la impronta de la personalidad humana: técnica es aquella manifestación del arte de la cual se ha excluido una gran parte de la personalidad humana, a fin de impulsar el proceso mecánico”
L. Mumford

Si la exposición es el dispositivo de presentación más destacado en el campo del arte, es innegable que un espacio expositivo, en el contexto de una facultad en la que se imparte el Grado en Bellas Artes, no puede pensarse de otro modo que como un espacio vivo que a su vez es objeto de estudio, laboratorio de experimentación, y espacio de exposición. Esta afirmación resume las reflexiones que han orbitado en torno al debate de cuál debería ser el enfoque desde el que construir la identidad formal y conceptual de la arTEsala, el espacio expositivo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (FCSH).

La presente publicación da testimonio de las propuestas expositivas transcurridas durante el curso 2023-2024. Más allá del hecho expositivo, la intención ha sido la de desplegar paralelamente una investigación viva que gira en torno a los procesos que tienen lugar antes, durante y después de la exposición. Esta mirada, académica pero también con un gran componente experimental, es la que ha impulsado a la Comisión de Proyección Social y Cultural, como órgano canalizador y dinamizador de las acciones de la Facultad a alinearse con una tradición curatorial que concibe el espacio como un agente activo y relacional.

Estas líneas de trabajo se identifican en casos de estudio que han servido como faro:

- (1) La propuesta de Harald Szeemann en *When attitudes become form* (Kunsthalle de Bern, 1969) en la que se atendía a la exposición de los gestos y comportamientos que abraza el mismo proceso de creación;
- (2) El concepto de “espacio relacional” que Nicolas Bourriaud introdujo en la programación del Palais de Tokyo (2002);
- (3) La alusión directa por parte de Charles Esche y Lene Crone Jensen a la creación de un “espacio activo” que es “en parte comunitario, en parte un laboratorio y academia” (Rooseum de Malmo, 2004) o incluso, y más recientemente;
- (4) La necesidad de repensar los aprendizajes que derivan de los procesos de creación presentes en

la *Manifesta 6 School* (2006) de la mano de Mai Abu ElDahab, Anton Vidokle and Florian Waldvogel y la celebración posterior de la *unitednationsplaza*, o más recientemente;

- (5) El colectivo de artistas *ruangrupa* con su proyecto curatorial *Lumbung* (*documenta15*, 2022) en el que concibieron un formato de exposición que pretendía ser un sistema colectivo de producción como recurso común y compartido.

La sala de exposiciones es una de las herramientas esenciales de la FCSH para garantizar su objetivo de acoger, proponer y promover acciones que generen espacios de encuentro e intercambio de conocimientos en torno a la producción cultural contemporánea. Las tres funciones principales de la arTEsala, sita en la planta baja del edificio de Bellas Artes, son:

- (a) Acoger propuestas expositivas relevantes por su calidad e interés con el objeto de dar visibilidad a la actual producción cultural contemporánea, especialmente la desarrollada en Aragón.
- (b) Dar visibilidad a los resultados obtenidos por el estudiantado en las diferentes asignaturas que componen el plan de estudios del Grado en Bellas Artes.
- (c). Canalizar y dinamizar actividades vinculadas a las prácticas artísticas contemporáneas que sean de interés para la comunidad académica y la ciudad de Teruel.

Con el catálogo que tenéis entre vuestras manos hemos querido dar testimonio de cuatro propuestas expositivas clave que se han desarrollado desde la coordinación de la arTEsala y que consideramos cumplen con los objetivos marcados de acoger propuestas relevantes y, simultáneamente, promover un intercambio de conocimientos:

- (1) Lydia Floría - [a]bordarme: Inaugurada el 13 de septiembre de 2023, En ella se presenta la obra de la artista visual Lydia Floría Muelas (Monzón, 1997). Seleccionada en la Convocatoria TFG Bellas Artes, la muestra cumplió el objetivo clave de ofrecer una experiencia profesionalizante al estudiantado egresado, visibilizando la culminación de su formación. El proyecto, basado en su Trabajo de Fin de Grado, dirigido por la artista y profesora Soledad Córdoba, se centra en el concepto de sujeto en la sociedad actual. Floría Muelas establece una dialéctica entre el acto manual del "bordar" (muy presente en su producción) y la acción de "abordar" o conceptualizar una idea o tema. El formato de la exposición consistió en una instalación que enlazó la performance, el video, la escultura, la escritura, el bordado y el grabado.
- (2) Chair (18): El 8 de noviembre de 2023 se inicia esta acción artística colectiva, performática y evolutiva en la que participaron cerca de un centenar de

estudiantes y profesores. Su objetivo fue conmemorar el 18º Aniversario del Grado en Bellas Artes en Teruel, utilizando la silla (Chair) como objeto simbólico de asentamiento en Aragón. El proyecto fusionó la exposición con el juego de la silla dinámico y culminó con una pieza memorable tejida con las firmas de los participantes, destacando su carácter comunitario.

- (3) **For/ma/ndo:** Inaugurada el 17 de abril de 2024, esta propuesta, surgida de un llamamiento abierto, tuvo como participantes al profesorado del Grado en Bellas Artes (incluyendo a Francisco López Alonso, José Prieto Martín, Manuel Adsua Ruíz, Marta Marco Mallent, Soledad Córdoba Guardado, Carmen Martínez Samper, Bia Santos, Valle Galera de Ulierte, Javier Galán, David Cantarero Tomás, Andrea Corrales Devesa, Eva Fernández Palop). Su objetivo principal fue acercar la práctica artística del profesorado al ámbito de lo educativo, evidenciando la diversidad y complejidad de miradas que construyen el relato artístico contemporáneo y confirmando que la práctica artística es la forma y el fondo de la docencia en el Grado de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.
- (4) **co/lo/sal:** Finalmente, el 25 de septiembre de 2024 se inauguró esta muestra que destaca los Trabajos de Fin de Grado (TFG) que han merecido la calificación de Matrícula de Honor de los egresados David Puyo Sainz, Kevin Jesús Cárdenas Soria y Ruth Ballester Ventura.

Creemos que de esta manera, la arTESala se consolida así como un motor cultural que promueve el compromiso permanente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con el desarrollo futuro de Aragón y la defensa de su legado cultural, a la vez que actúa como una plataforma de vanguardia para la producción y la crítica artística contemporánea.

Desde la práctica artística: ocupar y dar sentido a un espacio

Belén Díez Atienza

Coordinadora de la arTESala

El presente catálogo reúne tres propuestas expositivas desarrolladas en arTESala que conciben el espacio expositivo como un lugar activo, capaz de ser transformado por la práctica artística. Desde una perspectiva situada en el pensamiento contemporáneo, estas exposiciones no sólo presentan obra, sino que nombran, activan y construyen sentido en el espacio. En términos freireanos, la práctica artística se entiende aquí como una forma de “nombrar el mundo”: producir imágenes, gestos y acciones que permitan

leerlo y reescribirlo. Del mismo modo, siguiendo a Bateson, cada exposición se plantea como un proceso donde no sólo se “aprende algo”, sino donde se aprende a aprender, experimentando, relacionando y produciendo conocimiento de manera colectiva. En este marco, el espacio de la sala deja de ser un contenedor para convertirse en un lugar donde, como señala Didi-Huberman, las imágenes piensan, arden y abren preguntas, dando lugar a nuevos modos de mirar.

La primera exposición, [a]bordarme, de Lydia Floría Muelas, inaugurada el 13 de septiembre de 2023 y seleccionada en la Convocatoria TFG, exploró la construcción del sujeto contemporáneo mediante la relación entre “bordar” y “abordar”. La instalación integró performance, vídeo, escultura, bordado y escritura, generando un espacio íntimo y corporal. La activación de la sala se produjo desde una escucha sensible, donde la obra se desplegó como un acto de pensamiento material, resonando con la idea de que nombrar —en palabras de Freire— es un modo de existir críticamente en el mundo.

El 8 de noviembre de 2023 se presentó Chair (18), acción colectiva destinada a conmemorar el 18.º aniversario del Grado en Bellas Artes en Teruel. Cerca de un centenar de estudiantes y docentes participaron en una dinámica performativa construida en torno a la silla como símbolo de asentamiento. La exposición evolucionó como un aprendizaje compartido: observar, improvisar, coordinarse, construir juntos. Esta dimensión procesual evidencia la lógica batesoniana de “aprender a aprender”, donde la práctica artística genera formas de relación y pensamiento colectivo que exceden el objeto final.

La tercera muestra, inaugurada el 17 de abril de 2024, fue For/ma/ndo (Forma y Fondo), centrada en la formación artística como proceso en permanente construcción. La sala funcionó como laboratorio abierto, insistiendo en la dimensión pedagógica del arte y en la potencia del hacer para generar reflexión. Siguiendo a Didi-Huberman, la exposición mostró cómo las imágenes no se limitan a ilustrar una idea, sino que piensan por sí mismas, provocan y despiertan el espacio.

En conjunto, estas propuestas demuestran que ocupar un lugar desde la práctica artística significa activarlo, nombrarlo, repensarlo y devolverlo a la comunidad para que en él se produzca intercambio, experiencia y pensamiento. En este contexto, ocupar un espacio significó también convocar a quienes lo transitaban: más de 120 personas participaron en las propuestas, no como espectadoras silenciosas, sino como presencias que dejaron huella, firmando, interviniendo, escuchando y pensando juntas. El espacio se llenó de cuerpos, gestos y miradas que no se limitaron a ver, sino que miraron, en el sentido profundo de detenerse, cuestionar y construir significado. Así, arTESala se convirtió en un lugar vivo, hecho de obra y de comunidad, donde el arte no sólo se muestra: respira, provoca y se comparte.

01 _ [a]bordarme _

Lydia Floría

Lydia Floría Muelas (Monzón, 1997), es artista visual.

En sus propuestas artísticas aborda el concepto de sujeto en la sociedad actual. El deseo de comprender al ser humano constituye el impulso inicial de sus obras. Estas son fruto de investigaciones vinculadas a su vez a la arquitectura y la psicología. En ellas predomina la búsqueda por encontrar espacios de diálogo entre el “yo” y el “otro”, entre el “mundo interior” y el “mundo exterior”. Este espacio híbrido del “entre” se ha representado en su obra a través del hilo rojo, un material vinculado con la práctica del tejer que nos remite a la idea de conectar, construir y enlazar. Recoge varias de sus obras realizadas entre los años 2020 y 2023. Esta propuesta expositiva recibe el nombre de [A]bordarme por la relación que se establece entre el acto de “bordar” y la acción de “abordar”, de actuar frente a algo. En esta propuesta, Lydia se ve en la necesidad de mudarse, revisando algunos aspectos vinculados a su experiencia vital.

Coser y descoser las tripas de la identidad

Soledad Córdoba

En el acto sencillo y preciso de coser se describe toda una coreografía de movimientos precisos que reparan y zurcen las heridas de la memoria, del alma y del cuerpo.

Un hilo rojo que bello describe limpiamente una línea discontinua como la de nuestra respiración, respirar, expirar, respirar, expirar..., así cosiendo entre el aire y las lágrimas de dolor y de alegría se va creando un mapa íntimo de contingencias a veces contra el mundo y muchas contra nosotras.

¿Por qué sentirse tan vulnerable?
¿Por qué dejarse rasgar como la gasa
fina al engancharse entre las
zarzas del pensamiento...?

Lydia Floría sabe bien qué son esas zarzas que nacen de las entrañas y rasgan sin pudor el interior, sólo quedan las lágrimas para aliviar el dolor, sólo el hilo rojo para suturar las heridas.

Lydia habla de los encuentros con las cosas, la naturaleza o las personas y el hogar como salvavidas que hacen no desfallecer de dolor en este bosque frondoso que brota de los ojos y no deja ver el horizonte limpio y sereno.

Habla de quererse, cuidarse y aceptarse, de despojarse de la culpa, las inseguridades y los miedos. De confirmarse como ser humano, de sentirse y amarse. De estar segura y evitar la autodestrucción.

A veces la peor enemiga de una misma es sí misma. A veces el entorno propicia una sensación desconcertante y como una espiral prodigiosa te engulle y no se sabe cómo pararla.

La fuerza reparadora de la introspección, de pensarse a una misma, de reflexionar y observarse desde un punto neutral ayuda a curar. Y en esa cura ha sido esencial el diario personal como lugar especular donde mirarse sin escrúpulos y directamente.

No es fácil escribir un diario –sin resentimientos y autocríticas, sin juicios severos hacia una misma–. Así es como empieza el proceso de desconstrucción de ese yo herido, vapuleado y maltratado. Lydia sabe bien de este tipo de desconstrucción, [a]bordarme es parte de este proceso de autosanación. Se guía por una grande del arte, Louis Bourgeois, sus palabras inspiradoras resuenan en su trabajo y las cita con deleite “Deconstruir y

reconstruir, darle sentido a lo improbable, aprender a preguntar, a cuestionarlo todo por el gusto de conocer su interior (...) juntando las piezas del puzzle.” (Louise Bourgeois, 2002, p.169). Aquí aparece la receta mágica, cuestionate todo para descubrir qué es lo que verdaderamente luce en su interior, a veces la luz cegadora no es más que un espejismo de nuestra necesidad de ver lo que nos gustaría ver. Este es el proceso de “aprender a preguntar” y a cuestionarse a una misma.

No sé si Lydia profesa esta lectura que a mí me inspira su obra, las mujeres siempre nos hemos exigido, nos hemos puesto en duda, nos hemos sentido incapaces para muchas cosas y siempre da la casualidad que hemos caído en lo mismo, en la autculpa. Una vocecita interior nos maltrata censurando nuestras valías, descomponiendo nuestro tiempo, objetualizando nuestra feminidad, sufriendo inseguridades, explotando por dentro hasta hacernos enmudecer. Esa vocecita que dicta el patriarcado es un fantasma que nos persigue y nos hace mucho daño. Así las mujeres hemos estado maltratadas, siglos y siglos. Somos nosotras que hacemos ese ejercicio de introspección las que curamos nuestras heridas las que luchamos ante el monstruo de mil cabezas, somos nosotras las que podemos abrir nuestra alma y mostrar hasta el último rincón porque ese lugar es al que hemos estado relegadas –al hacernos mudas durante tantos siglos–, y por eso tenemos la capacidad de crear un mundo sin fin basado en las emociones. En este proceso de escucharnos, de mirarnos desde una objetividad emocional debemos buscar nuestro lugar y necesitamos, como diría Virginia Woolf, una habitación propia desde la que crear.

Lydia crea una habitación para mirarse desde dentro, esta es la instalación [a]bordarme, una obra multidimensional que nos invita a entrar en el lugar más íntimo de una persona, el lugar de las emociones de los miedos y los deseos, de las frustraciones y del dolor. Es una obra de una amplia generosidad, como son muchas de las creaciones artísticas que hablan de lo auténtico. En su recorrido en espiral nos aduce y acerca a las paredes del alma, el lugar donde todo debe escribirse con el hilo rojo de lo sanguíneo, porque el cuerpo es sangre y el alma es la aguja que cose.

En este espacio íntimo, nos encontramos una cama con una colcha que se extiende en forma de espiral desde el interior al exterior, la colcha confeccionada por 140 retales con palabras cosidas en hilo rojo que aluden a una emoción específica experimentada durante el tiempo que estuvo realizando la obra, una por día. Y así como invitadas a entrar en su interior recorreremos la colcha, absortas en las palabras y envueltas por las paredes blancas que son sábanas y de las que se descuelga una

gran telaraña de dibujos, fotografías y escritos que son parte de ese diario emocional necesario para su sanación.

El sonido de una tijera cortando el hilo cosido, desbordando lo bordado para abordarse, borrar lo que le hace daño para repararlo, superarlo, —si lo borro y si lo descoso es porque ya me encuentro con fuerzas para enfrentarme a esa emoción—.

Lydia consigue reconocernos como invitadas, necesita de nuestra empatía y de nuestras emociones para que esa estancia lata con la fuerza de un gran corazón de cuyas venas corre la sangre que escribe las emociones.

[a]bordarme

Lydia Floría

En mi universo simbólico, el hilo, el cuerpo y la palabra se entrelazan para dar forma a un proceso de autoconocimiento y reparación. Mi práctica artística nace de una necesidad profunda de comprender al ser humano —al “yo” y al “otro”—, explorando la psicología, los sentimientos y las zonas más ocultas del inconsciente. A través del bordado, la escritura y la instalación, construyo espacios donde se materializan la introspección y el vínculo.

Esta exposición reúne un conjunto de obras creadas entre 2020 y 2023, un periodo decisivo en el que definí mi lenguaje instalativo y mi línea conceptual. El título, [a]bordarme, juega con la dualidad entre “bordar” y “abordar”, evocando tanto el acto de coser —como gesto de unión y sutura— como la valentía de enfrentarme a mis propias emociones. Cada pieza nace de un momento vital de inflexión, de tránsito y de cambio. En ellas me acompaño a mí misma en procesos de transformación personal, buscando sanar, perdonar y reconstruirme.

El hilo rojo, elemento recurrente en mi obra, se convierte en narrador simbólico: une, conecta, repara. Su ambigüedad lo hace, a un tiempo, herida y vida. La tela blanca, por su parte, actúa como espacio de pureza, de silencio y de posibilidad; una segunda piel que acoge las huellas de lo vivido. Mi trabajo textil adquiere así un carácter ritual, heredado de la memoria femenina —especialmente de mi madre, costurera—, y se transforma en un lenguaje afectivo que enlaza pasado y presente, genealogía y creación.

En diálogo con la materialidad del hilo, la escritura se

manifiesta en mi proceso como herramienta de liberación y autodescubrimiento. Los diarios personales, la poesía y la fotografía conforman un archivo íntimo que acompaña la acción de bordar, estableciendo un paralelismo entre texto y textil. Coser y escribir son, para mí, dos formas de hilvanar el tiempo y reparar lo fragmentado.

Mi obra reflexiona sobre la identidad y la deconstrucción del yo, sobre la vinculación con el otro, la dialéctica entre cuerpo y espacio, el acto de introspección y la naturaleza como refugio y conexión. A veces recorro también a lo esotérico y simbólico, utilizando la numerología o el ritual como vías para canalizar la experiencia espiritual y emocional.

Mi poética visual dialoga con una constelación de referentes que me han acompañado: Louise Bourgeois, Ana Mendieta, Chiharu Shiota o Regina Frank, así como Gaston Bachelard y Nathaniel Branden. De Bourgeois heredo la noción de la aguja como herramienta de perdón: “La aguja se utiliza para reparar el daño. Es una petición de perdón.” Ese gesto, repetido una y otra vez, encarna el pulso de mi práctica: un proceso continuo de reconstrucción y encuentro.

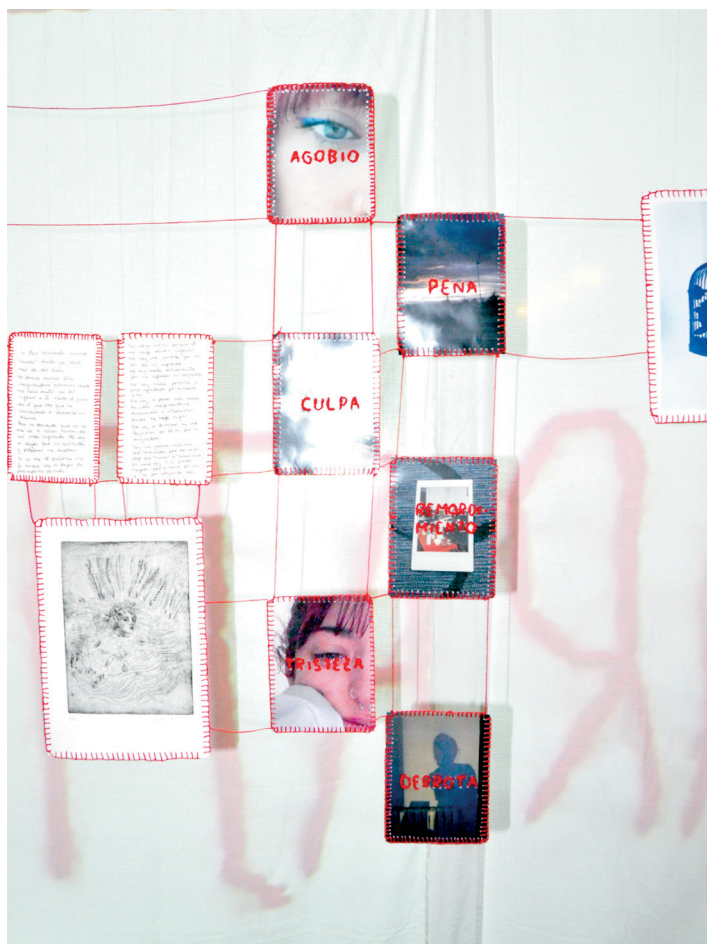
[a]bordarme es, en definitiva, una travesía íntima hacia la comprensión y la reconciliación conmigo misma. Un recorrido que invita a quien me mira a reconocerse en la vulnerabilidad compartida y a entender la herida —propia y ajena— no como final, sino como punto de partida para tejer nuevos vínculos y nuevas formas de ser.

*

La instalación titulada [a]bordarme: tejiendo el camino hacia la autoestima explora la conexión simbólica entre el acto de bordar, recurrente en la práctica artística de la autora, y la acción de abordarse a sí misma como un proceso de reflexión y transformación personal. Este proyecto de investigación y creación artística surge de la necesidad de emprender una deconstrucción interior, orientada a cuestionar y dismantelar costumbres nocivas y barreras autoimpuestas. A través del uso de diarios personales, la artista registra pensamientos y emociones que conforman un itinerario introspectivo, con el propósito de reconocer y superar las cargas negativas del pasado, abriendo así un camino más amable y libre hacia el propio bienestar.

*

[a]bordarme: tejiendo el camino hacia la autoestima, 2023.

*

El cuerpo, primer territorio de experiencia, guarda las huellas de lo vivido. Esta obra explora la memoria corporal a través de las cicatrices y las historias que las acompañan. Cinco lienzos cosidos a mano con hilo rojo trazan, palabra por palabra, los relatos de distintas personas, siguiendo la forma real de sus cicatrices. El acto de coser se convierte así en un gesto simbólico de sutura, conexión y sanación.

*

Cartografía corporal, 2022.

Chair (18)

Celebrar, habitar, ocupar, convivir... la silla como elemento simbólico

Bajo el nombre de chair 18, la Coordinación de arTESala impulsó una propuesta experimental para conmemorar el 18.º aniversario del Grado en Bellas Artes en Aragón. Lejos de plantearse como una exposición estática, el proyecto se concibió como una acción artística comunitaria que transformó la sala de exposiciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel en un espacio de participación activa.

El proyecto articuló el espacio y el tiempo mediante cuatro acciones simultáneas que, del 13 al 29 de noviembre, invitaron a la comunidad universitaria a reflexionar sobre la silla como símbolo del entorno educativo:

Acción 1: Tu silla.

Esta intervención ocupó las paredes de la sala mediante una instalación gráfica compuesta por 53 obras en papel de formato 30x30 cm. Realizadas por 42 participantes mediante fotografía, dibujo y pintura, las piezas se organizaron formando la silueta de tres grandes sillas. La instalación se planteó como un elemento vivo: se dejaron espacios en negro intencionadamente dentro de la cuadrícula para que, durante la exposición, se completaran con nuevas obras creadas in situ por los visitantes.

Acción 2: Silla.

De forma complementaria a la imagen fija, se instaló una secuencia de siete microproyecciones de vídeo. Esta acción fue desarrollada por 36 estudiantes de segundo curso del Grado en Bellas Artes, bajo la coordinación de la profesora Valle Galera. Los vídeos, piezas de corta duración, exploraron el concepto de la silla desde el lenguaje audiovisual, ofreciendo múltiples perspectivas sobre las formas de habitar un objeto cotidiano.

Acción 3: El juego de las 18 sillas.

El centro de la sala fue ocupado por 18

sillas físicas de diversos estilos, materiales y orígenes, que se integraron progresivamente en el espacio. Esta instalación sirvió como escenario para las activaciones performáticas basadas en el juego tradicional. El componente sonoro fue clave: se generó una lista de reproducción colaborativa a partir de las sugerencias de los participantes de la primera acción. Esta banda sonora ecléctica —que abarcó desde Vivaldi y Dolly Parton hasta Ska-P y bandas sonoras de videojuegos— acompañó las cuatro sesiones de juego, conectando los gustos personales de la comunidad con la memoria colectiva.

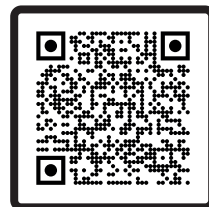
Acción 4:

Tapiz tapizado Como contrapunto a la diversidad de asientos, se otorgó protagonismo a una silla específica de estilo barroco y madera noble, cuyo tapizado desgastado dejaba ver su estructura interna. Esta pieza funcionó como eje de una acción de "epigrafía textil": se dispusieron fragmentos de lino a modo de lienzos en blanco para que estudiantes y docentes dejaran su firma o grafía personal. La suma de estas intervenciones sobre la tela generó un registro histórico de quienes han formado parte del Grado.

Cierre El proceso culminó el 29 de noviembre de 2023 con un acto de clausura que celebró la mayoría de edad de la titulación. chair 18 no fue solo una muestra de objetos, sino un ejercicio de construcción colectiva donde la imagen, el vídeo, la música y la palabra escrita conformaron una memoria viva de la trayectoria universitaria

*

Escaneando el siguiente código QR puedes acceder al catálogo de la exposición **chair (18)** en formato digital pdf:
<https://fchsh.unizar.es/socialcultural/salaexposiciones>

Fo/rma/ndo

La práctica artística como forma y fondo

Inaugurada el 17 de abril de 2024, Fo/rma/ndo (Forma y Fondo) se concibió como una exposición destinada a poner en valor una idea central: que la práctica artística constituye, al mismo tiempo, el método y la esencia —la forma y el fondo— de la enseñanza que se imparte en el Grado en Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Desde su planteamiento inicial, la muestra se propuso reflexionar sobre el papel que ocupa la creación en el ámbito académico, entendiendo que enseñar arte no puede disociarse del acto mismo de crear.

La exposición se activó a través de una convocatoria abierta dirigida al profesorado del grado, concebida con la intención explícita de acercar la práctica creativa al contexto educativo. Más que un escaparate de obras terminadas, Fo/rma/ndo aspiró a convertirse en una herramienta viva de aprendizaje, un espacio donde los procesos, las dudas, los referentes y las decisiones formaran parte del discurso expositivo. Desde esta perspectiva, el proyecto se inscribe en una línea de comisariado pedagógico, en la que la curaduría no solo organiza y presenta, sino que también activa el conocimiento, transformando la exposición en un dispositivo que plantea interrogantes y estimula la reflexión. El eje conceptual de Fo/rma/ndo fue pensar la exposición desde los propios procesos de aprendizaje del arte. En lugar de ocultar lo que ocurre detrás de la obra final, se optó por visibilizar aquellos elementos que conforman la identidad y el pensamiento artístico de cada docente.

Así, junto a las piezas expuestas se presentaron fragmentos de sus trayectorias personales y profesionales: la biografía artística, la visión creativa, las metodologías de enseñanza, los referentes estéticos o teóricos, las lecturas que marcaron su formación y una breve descripción de las obras seleccionadas. Hacer visibles estos aspectos no fue un gesto anecdótico, sino una decisión

metodológica orientada a construir un marco de comprensión más amplio y coherente con el entorno universitario, en el que los procesos formativos y los procesos creativos se entrelazan de manera natural.

De este modo, la exposición alcanzó un doble propósito. Por una parte, reconoció la producción artística del profesorado como una herramienta educativa esencial, reivindicando su papel dentro del aprendizaje artístico y subrayando que la docencia en Bellas Artes se sustenta en la investigación y la práctica creativa. Por otra, transformó el espacio expositivo en un lugar de encuentro, donde el conocimiento no se transmite de forma unidireccional, sino que se produce de manera activa y compartida.

En este sentido, Fo/rma/ndo propuso a estudiantes, docentes y público general una nueva forma de aproximarse al arte: no tanto desde la contemplación de un resultado, sino desde la comprensión del proceso que lo origina. La muestra invitó a detenerse en las ideas, las motivaciones y las relaciones que dan lugar a la creación, fomentando la curiosidad y el pensamiento crítico.

En última instancia, Fo/rma/ndo funcionó como un espacio de diálogo entre la práctica y la teoría, entre la enseñanza y la creación, entre la universidad y la sociedad. Su mayor valor residió en hacer visible que la formación artística se construye precisamente en ese cruce de caminos: allí donde la práctica docente y la investigación artística se alimentan mutuamente, configurando un modo de aprender que es, en sí mismo, una forma de crear.

En defensa de la imagen porno/pobre_

Andrea Correales

“En defensa de la imagen pobre” es un texto de Hito Steyerl (2007) que pone de manifiesto una forma de clasismo entre imágenes que se aplica fácilmente a la forma en la que se conceptualiza la imagen pornográfica. Andrea Soto Calderón (2020) nos invita a pensar entre imágenes, a “comprender los funcionamientos de las imágenes, de las relaciones que ellas construyen para desde ahí intentar orientarnos en ellas”. Pero, ¿desde dónde nos posicionamos para comprender esos funcionamientos? ¿son las imágenes, siempre, objeto de un sujeto que las significa? ¿pueden ser las imágenes ellas mismas, ser objetos, sin la necesidad de elevarse hacia el lenguaje? ¿Podemos orientarnos entre imágenes o solo entre una clase de imágenes? ¿aceptaremos la existencia objetiva, pasiva y material de las imágenes? ¿Tienen derechos, las imágenes? Devolverles a las imágenes una moderada agencia mientras se les arranca a las trabajadoras que las producen resuena a una historia de herencias tanto del medio audiovisual como de las instituciones regulatorias dónde se han desarrollado las tecnologías: ¿podemos “movernos entre imágenes” mientras nos incomodamos cuando esas imágenes se articulan alrededor de la necesidad material, imágenes que se venden, imágenes que se prostituyen? Estos escenarios críticos podrían invitar a pensar otros procesos de agenciamiento que resultan inspirados por los procesos de creación y existencia de imágenes marginales, pobres (Hito Steyerl, 2007). Las tensiones entre universo simbólico y universo material se encuentran en el eje central de la pieza, trastocando los procesos habituales de observación, invirtiendo la mirada y situándonos así, desde abajo: yendo por el lado de las imágenes, de las trabajadoras que las crean, de las economías imaginables y materiales que se producen en las marginalidades de las buenas imágenes. Pues, ¿qué es la imagen pornográfica si no, una imagen marginalizada por un cierto sistema de valor?

biografía_

Es artista-investigadora. Es doctora por la Universidad Politécnica de Valencia, donde ha realizado su investigación sobre la imagen pornográfica desde la perspectiva de sus trabajadoras. Licenciada en Bellas Artes por la UCLM, cursó el Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales (UCLM) y el PEI - Programa de Estudios Independientes del MACBA. Es profesora asociada en el Grado de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza, profesora colaboradora en el Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas y

cuir/queer) UMH, en el Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género de la Universidad Internacional de Valencia. Desde 2021 participa en proyectos formativos en investigación superior como IAGII (Inclusión del Análisis de Género en Investigación e Innovación), con Capitolina Díaz. Parte de la Red Interuniversitaria e Interdisciplinar de Nuevos Materialismos Feministas, integra su trabajo artístico, activista e investigador en proyectos que aborden el género y la sexualidad en relación a la cultura visual y las humanidades digitales, así como las metodologías críticas en investigación-creación científica. Ha estado involucrada en distintos espacios de organización autónoma transfeminista, antirracista y sexodisidente.

marco discursivo_

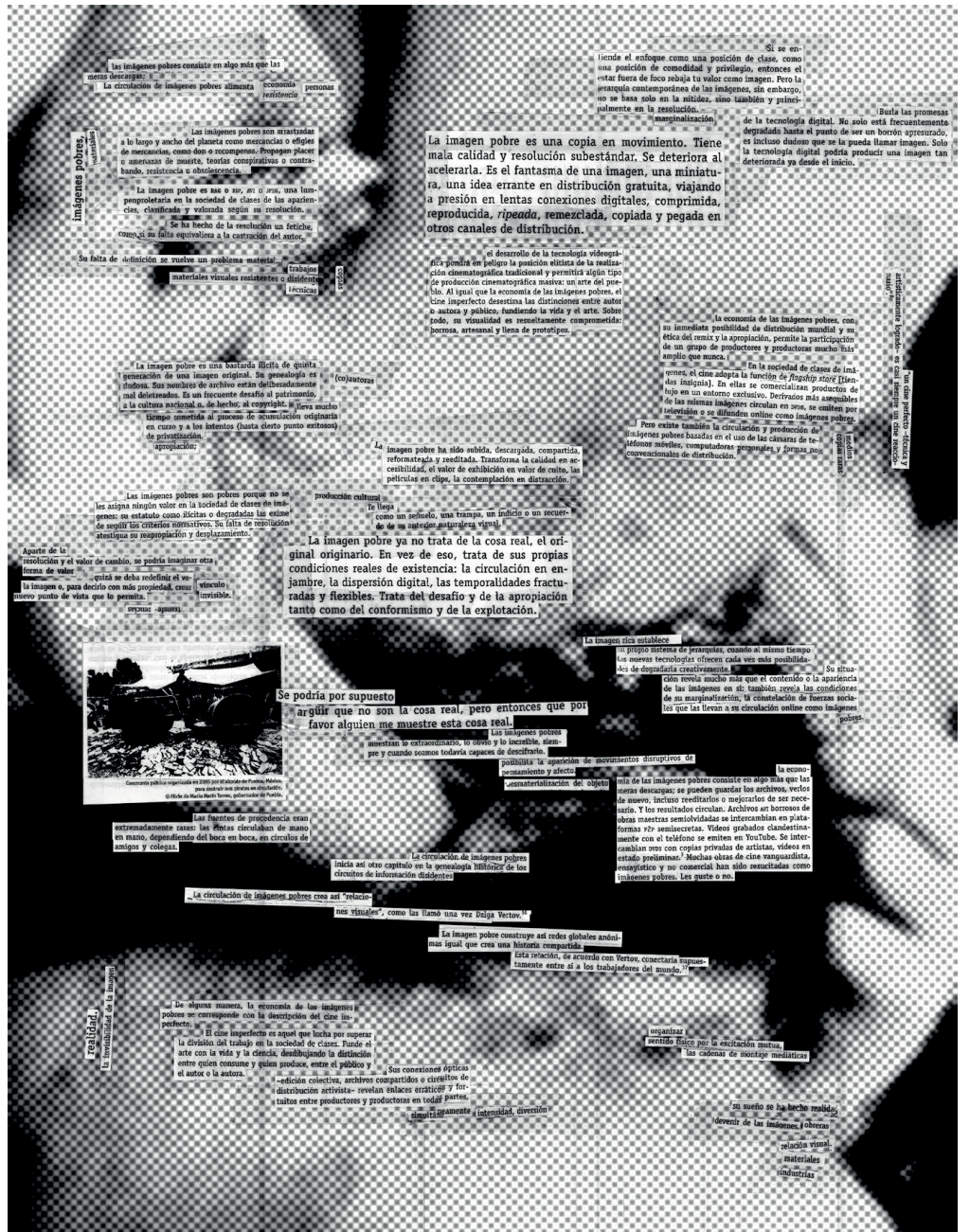
Desarrollo mis proyectos desde la performance, la instalación, el dibujo, la teoría crítica y el lenguaje audiovisual. Investigo con las imágenes sus economías materiales y simbólicas a través de proyectos de investigación interdisciplinar. Con la performance he aprendido mucho junto a Laia Lloret en el colectivo *dostopías*, que definimos como una “agrupación intermitente, constante e invisible como las enzimas, la amistad, el oxígeno, el sustrato”, en activo desde 2012. Me atraen también aquellas formas de resolver proyectos que tienen una mirada instalativa, es decir, que ponen en juego el tiempo, el espacio, y la disposición física de los objetos para reivindicar una presencia en el mundo siempre situada y siempre parte de una red de procesos e interdependencias materiales. El dibujo, de la misma manera que la teoría crítica, son formas físicas de pensar, y un oficio también. El lenguaje audiovisual en todos sus soportes continúa siendo una de mis grandes obsesiones, en especial en su relación compleja con lo real, lo material, lo laboral y lo fascinadorio.

referentes artísticos_

Nancy Speero, Ursula Biemann, Chantal Akerman.

lecturas sobre arte_

Marx, K. y Engels, F. (2014). *La ideología alemana*. Ediciones Akal. / Schwartz, H. (1998). *The Culture of the Copy*. Zone Books. / Soto, A. (2020). *La performatividad de las imágenes*. Metales Pesados.

La espera 04_

Bía Santos

“La Espera” basa su construcción en el tiempo y en la monotonía. El tiempo se convierte en materia. La obra se construye desde la experiencia íntima de la repetición cotidiana: ese hacer y deshacer constante que, en el hogar, teje y desteje el nudo del tiempo. La monotonía no aparece aquí como vacío, sino como un espacio de permanencia, de diálogo silencioso con lo que parece inmóvil. Suspendida en el aire, una burbuja de cristal encierra una silla frágil, formada por un delicado entramado de hilo. Este hilo actúa como mediador entre dimensiones: del dibujo al bordado, del plano al volumen, de la idea a la espera. Dentro de la transparencia, la silla se vuelve símbolo y refugio, testigo de la quietud y del lento transcurrir del tiempo que habita lo doméstico. La Espera es, en última instancia, una reflexión sobre el ritmo interno de la vida, sobre los gestos mínimos que sostienen la existencia y sobre la poética del tiempo que pasa, aun cuando parece no hacerlo.

biografía_

Artista e Investigadora Cultural. Profesora de Bellas Artes en la Universidad de Zaragoza. Miembro del Grupo de investigación Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública (OAAEP) y del IPH -UNIZAR. Doctora en Artes Visuales e Intermedia por la Universidad Politécnica de Valencia. Realiza diferentes actividades independientes en el ámbito del arte y su difusión. Desarrolla su trabajo en torno de las cuestiones de género y sus relaciones entre lo público y lo privado, el arte colaborativo, patrimonio y Nuevos Medios en un constante diálogo entre el espacio físico y al espacio virtual, utilizando la geolocalización como recurso para creación narrativas visuales. Ha Coordinado el Proyecto CraftCabanyal un trabajo colectivo de craftivismo, que genera obras de arteparticipativa con perspectiva de género realizadas por colaboradores, artistas y vecinas y vecinos del barrio del Cabanyal - Valencia, España. Ha colaborado en la organización del evento de arte público Cabanyal Portes Obertes de 2005 hasta 2014. En 2011 realizó la coordinación de Proyecto Cabanyal Archivo Vivo -Premio Europa Nostra en la categoría educación, formación y sensibilización. Participa del Grupo iberoamericano de investigación en arte tecnología HOLOSCI[U]DAD[E] y del grupo de investigación Arte Híbrida (UFBA – BR).

marco discursivo_

Para abordar el proceso de construcción de la producción artística desarrollada hasta el momento, es necesario entender el proceso creativo, considerando la interconexión de lenguajes, técnicas, conceptos, apropiaciones, materiales y referencias artísticas. A partir

de distinciones formales, las producciones realizadas se conectan a través de un hilo conductor: la memoria, la intimidad, la interioridad y la feminidad como partes de la construcción simbólica traducida en signos cotidianos. La apropiación de elementos cotidianos está presente, al igual que el uso de telas, hilos, audiovisuales como soporte en la creación de las obras. Buscando ahondar más allá del material, se cuestiona la identidad y la memoria, así como la relación de la mujer con el espacio público – privado y el contexto en que se encuentra. Tratamos sobre la relación de la mujer, con los cambios que van surgiendo a partir del desarrollo tecnológico, que cada día es más rápido y potente, en el ámbito privado de la casa hasta su relación con el espacio público, desde de la perspectiva de la creación artística contemporánea. Tenemos la obra de Gaston Bachelard, en particular La Poética del Espacio, como una de las principales referencias teóricas, la casa se recorre como un espacio interior para examinar los valores de la intimidad. Según Bachelard, la casa constituye una de las fuerzas de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del ser humano. El pasado, el presente y el futuro, que se oponen en determinados momentos y se estimulan mutuamente en otros, dan a la casa un dinamismo impregnado de recuerdos-imágenes presente a través de objetos de lo cotidiano que pasan a convertirse en signos de cada recuerdo. Teniendo también como referencia teórica la obra Materia y Memoria de Henri Bergson se puede afirmar que esos recuerdos afloran formando una cadena, siempre presente en la toma de decisiones, y convirtiéndose en síntesis de todos los estados del pasado.

referentes artísticos_

Edith Derdyk / Maribel Doménech / Louise Bourgeois / Bispo do Rosário / Faith Wilding / Judy Chicago / Miriam Schapiro / Leonilson.

lecturas sobre arte_

Amorós, C. (1994). Espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas de “lo masculino” y “lo femenino”. En Feminismo, igualdad y diferencia. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Programa Universitario de Estudios de Género. / Argan, G.C. (2006). El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Ediciones Akal. / Bachelard, G. (1965). La poética del espacio. Fondo de cultura económica de España, S.L. / Bergson, H. (2021). Materia y memoria. Ediciones Sígueme, S. A. / López, M. (2000). Creación artística y mujeres: Recuperar la Memoria. Narcea Ediciones. / Lyotard, J.F. (1996). Moralidades posmodernas. Tecnos.

(*)
Bía Santos, *La espera 04*, 2024.
Técnica mixta, 45 x 35 x 35 cm.

Carmen Martínez Samper

Modos de volar (homenaje a Goya)

“Modos de Volar” representa el deseo que el ser humano ha albergado desde la antigüedad clásica, con el mito de Icaro, hasta el Renacimiento, con las máquinas voladoras de Leonardo. En la actualidad, podemos ver como los móviles de Calder se acercan a la posibilidad del vuelo. Esta pieza está construida con diversos materiales, desde el modelado de la loza hasta las plumas de pavo real, pasando por el canto rodado, el cordel, la madera y el hierro. He querido trasladar a la escultura una obra gráfica de F. de Goya. El protagonista es un funambulista que busca su equilibrio apoyado sobre la lengua espiral de una mariposa. Pertenece a una serie de entretenimientos en los que selecciono autores como Serrano, Murillo, Buñuel, Bernini, Ammannati, Sigisbert, Goya, para reinterpretarlos y traer a la actualidad elementos significativos de sus obras. El juego consiste en convertir lo tridimensional en plano y viceversa. Esta pieza se ha repetido en varias ocasiones, sin recurrir a los moldes, como si fuese una serie, pero cada modelo es único.

biografía_

Profesora, artista e investigadora. Lda. en Bellas Artes (1988). Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia (2016). Máster Universitario en Gestión Cultural (2016). Miembro del Instituto de Patrimonio y Humanidades. Coordinadora de actividades científico-culturales: Seminario Arte y oficios. Experiencias inéditas (2013, 2024 y 2019). Workshop Internacional de Arte de Acción. El patrimonio como lugar para el Arte Contemporáneo (2012). Estación Buñuel: origen y destino (2016), con ayudas concedidas por la Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”. Ha expuesto su obra en espacios nacionales (Sevilla, Alicante, Valencia, Murcia, Huesca, Zaragoza, Teruel y provincia) e internacionales (Sakarya y Estambul) con carácter individual y colectivo. Participa en publicaciones y congresos nacionales e internacionales. Es autora de los libros: Tras la ventana. La prosémica del espacio (2008); Adolfo Jarreta, de la forja tradicional a la forja del arte (2014) y como coordinadora/autora edita en 2023: Internas y sirvientas (1940-1975) de la S. de Albarracín (2023); ¡Para servir a Dios y a usted! (2023) junto al grupo de investigación “Desarraigos y derivas”, que dirige. Desarrolla su trabajo de investigación en la Comunidad y Comarca de la S^a de Albarracín para dar visibilidad a un patrimonio que tantos recursos le aporta para el desarrollo de su carrera profesional dentro de la creación contemporánea. Actualmente es profesora con vinculación permanente en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza en Teruel.

marco discursivo_

Mi trabajo artístico se distingue por establecer constantes interferencias entre disciplinas, donde los elementos esenciales de las formas que anidan en los espacios construidos, así como en los paisajes, ocupan un lugar destacado en mi investigación. En conexión con el Patrimonio Cultural de mi entorno, mi actividad establece vínculos con el arte contemporáneo con el fin de renovar contenidos y lenguajes, transformando formas y recursos en obra poética. Esto me lleva a un “apropiaciónismo” centrado en el hueco arquitectónico, los espacios cotidianos, las imágenes y las palabras. Sigo explorando las intersecciones entre la tradición y la innovación, los aspectos estrechamente ligados al Patrimonio Cultural, las historias de vida y el paisaje humano para subrayar el frágil equilibrio entre la memoria y el olvido con el objetivo de reivindicar la riqueza del medio rural al que pertenezco.

referentes artísticos_

Jorge Oteiza / Moore / Serrano / Palazuelo / Giacometti / Louise Bourgeois / Simone Leigh / Sonia Delaunay / María Blanchard / Zurbarán / Goya / Picasso / Juan Gris / Salvador Victoria

lecturas sobre arte_

Buero, A. (1992). Tragaluz, El: El sueño de la razón. Espasa Libros, S.L.U. / Bachelard, G. (1965). La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica de España, S.L. / Zambrano, M. (2012). Algunos lugares de la pintura. Eutelequia.

(*) Carmen Martínez Samper, *Modos de volar (homenaje a Goya)*, 2021.
Modelado y forja, 68 x 43 x 31 cm.

David Cantarero Tomás

Chopo cabecero — Victoria alada azul

Las numerosas capas de sentido que encierra esta pieza discurren en paralelo a los múltiples estratos que a nivel físico presenta el peculiar objeto de su parte superior, como resultado de la tecnología de impresión empleada en su fabricación. En primer lugar, esa figura azul es una reproducción tridimensional —a escala reducida— de un fragmento del tronco de un «chopo cabecero»: una particular tipología de árbol cuyas caprichosas formas atesoran un valioso patrimonio etnográfico y cultural, asociado a unas costumbres y unos modos de vida prácticamente en desaparición. Testigo de una determinada forma de entender la relación con el entorno en el ámbito rural, esta especie vegetal ha contribuido a configurar el paisaje y la identidad de buena parte de lo que hoy ha venido a denominarse la España vaciada. Se trata pues de una parte de un todo mayor que, sin embargo, al igual que sucede con la escultura clásica a la que recuerda, la Victoria de Samotracia, nuestra mirada interpreta como una obra acabada, completa. ¿Es este un vínculo meramente formal, o quizá encierra otras conexiones que pueden dar pie a interpretar algunos aspectos de nuestro presente? ¿Se convertirán estos árboles en vestigios, reliquias de una época pasada, o tiene sentido su recuperación activa a partir de su valor histórico, ecológico y social? Además, los reenvíos más o menos explícitos con la historia del arte no acaban aquí: el azul empleado nos conduce a la versión que de la citada estatua griega realizara el artista francés Yves Klein —cubriéndola del color que le hizo famoso—; o la incorporación del «pedestal» como parte integrante de la obra actualiza un gesto que cuenta con más de un siglo —con precursores como Constantin Brâncuși—, para remitir en este caso, gracias a los materiales empleados, a todo ese entramado que sustenta el espectáculo y los media, y con cuyas demandas de rentabilidad inmediata, el arte y la cultura en general mantienen hoy una tensa y problemática relación.

biografía_

Es artista, investigador y profesor asociado en el Grado de BBAA de la FCSH de Teruel de la UZ. Desde 2022 es miembro del grupo de investigación Estética y Filosofía de la imagen. Licenciado en Bellas Artes (2008) y Máster en Pensamiento Contemporáneo por la Universidad de Barcelona (2010), es además Máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia (2017), donde actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral. Ha realizado estancias en la Facultad de Bellas Artes de la University of the West of England, Bristol, y en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México D.F. Ha participado en residencias artísticas y de

investigación internacionales como la del KUB-Land Vorarlberg en Bregenz, Austria (2017), o la SAARI Residence en Hietamäki, Finlandia, (2014); ha sido seleccionado en diversos certámenes como la "Mostra Art Públic / Universitat Pública" de la Universitat de València (2022 y 2018) o los "Premios de Arte Público Bienal de Mislata 2016"; y ha disfrutado de becas de producción como la "César e-Fluxus" (Zaragoza, 2019), o las "Becas para la realización de Proyectos Artísticos" de la Fundación BilbaoArte (Bilbao, 2016). Su obra ha sido expuesta de forma tanto individual como colectiva en países como Austria, Finlandia, República Checa o México, así como en diferentes galerías, museos y centros de arte nacionales entre los que se encuentran el IVAM (Valencia), el Centro del Carmen (Valencia), la Sala Josep Renau de la UPV (Valencia), la Galería Luís Adelantado (Valencia), Fundación La Posta (Valencia), el CCCB (Barcelona), el Museo de Teruel, el Paraninfo de la UZ, el Palacio de Sástago (Zaragoza), o Etopia, Centro de Arte y Tecnología (Zaragoza) entre otros.

marco discursivo_

Mi actividad artística e investigadora se centra en diversas cuestiones en torno a la imagen entendida como artefacto o dispositivo, los distintos modos en que se manifiesta y sus diferentes funciones, abordado todo ello desde la problemática de la representación. Entre los aspectos tratados destacaría la noción de extrañamiento, fenómeno cuya transversalidad permite conectar algunas consideraciones de índole conceptual con aquellos factores que atañen de manera más directa a la materialidad de las imágenes. Trasladado a mis obras, esto abarcaría desde los procesos, técnicas y herramientas empleadas en su producción, hasta las estrategias y equipos utilizados para su presentación final y exhibición, elementos a partir de los cuales incidir, según el proyecto, en distintos asuntos de corte cultural, social, político o medioambiental.

referentes artísticos_

Victor Burgin / Giuseppe Penone / Joseph Kosuth

lecturas sobre arte_

Mitchell, W.J.T. (2009). Teoría de la imagen. Akal. Ediciones, S.A. / Shklovsky, V. (1973). El arte como procedimiento. Alberto Corazón. / Steyerl, H. (2014). Los condenados de la pantalla. Caja Negra Editorial.

(*) David Cantarero Tomás, *Chopo cabecero* — *Victoria alada azul*, 2021.
Impresión 3D-FDM —PLA—, contrachapado y truss triangular, 128,5 x 27 x 27 cm.

Eva Fernández Palop

Ojo y alma

“Ojo y alma” es una obra fotográfica compuesta por seis imágenes en blanco y negro que exploran la forma más pura de aproximarnos al arte: la mirada. A través de la figura de un niño que observa el mundo desde el interior de un cuadro, la serie captura las distintas emociones que despierta el acto de contemplar: la curiosidad, la sorpresa, la duda, el asombro, la calma y el descubrimiento. La obra representa también el hilo invisible que une siempre al espectador con el emisor del arte, ese túnel sensible por el que circulan las percepciones, las ideas y las emociones. Un canal que nunca es igual, porque depende de las referencias externas, de la memoria y de la experiencia personal de quien mira. Así, “Ojo y alma” invita a reflexionar sobre la mirada como puente entre mundos: el del creador, el de la obra y el del espectador que la completa.

biografía_

Es artista y diseñadora formada en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, donde realizó también un año de intercambio en la Hochschule Mainz: University of Applied Sciences dentro del programa Erasmus y obtuvo el Premio Bancaja por su proyecto de fin de carrera. Posteriormente cursó un módulo superior de diseño en la escuela Barreira, Arte y Diseño. Desde entonces desarrolla su trabajo en los ámbitos del diseño y la arquitectura junto a Diego Martínez Ramos bajo el nombre Uriel Arquitectos, con proyectos de identidad corporativa para empresas como Prana, Isaviss y Jardines del Cierzo, así como en la creación de espacios para distintos negocios. Ha participado en concursos como Galáctica y colaborado con ayuntamientos en proyectos de restauración, entre ellos la Muralla de Mosqueruela. En el ámbito artístico ha expuesto su obra en muestras colectivas en el Campus de Teruel y en Enguera con la exposición “Artistas enguerinos”, organizada por el ayuntamiento local, y ha colaborado con la asociación cultural El Trampot diseñando portadas para su revista anual. Su interés por la investigación artística la ha llevado a participar en encuentros y seminarios como el II Seminario de Film de Danza Maya Deren, donde presentó la ponencia “El espacio tiempo en el cuerpo en movimiento”, y a ejercer como comisaria en exposiciones, destacando su labor en la muestra internacional “Turquesa” en la Universidad de Zaragoza, en el espacio del Vicerrectorado del Campus de Teruel. Actualmente compagina su trabajo como diseñadora con su labor como profesora asociada de Fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza.

marco discursivo_

Entendiendo el fondo como un ente abstracto llevado al plano de las emociones y la forma como algo real y tangible a la hora de mirar, podemos recordar las

palabras de Calderón: “El fondo es el alma y la forma es el cuerpo”. Dentro del dualismo antropológico de Platón, el cuerpo nos vincula con la realidad material y pertenece al mundo sensible, mientras que el alma, principio inmaterial, divino e inmortal, nos conecta con el mundo de las ideas. En esta serie he querido representar cuerpo y alma en la experiencia de mirar el arte, cuando la persona se enfrenta a la obra con una mirada abierta, limpia, inocente y libre de experiencia emocional, con los ojos de un niño, con un cuerpo nuevo y un alma nueva que se enfrenta al mundo. Cuando pensamos en el fondo como un ente abstracto llevado al plano de las emociones, nos adentramos en un territorio profundo y subjetivo. Las emociones son poderosas, capaces de conectarnos y conmovernos en un nivel íntimo. Es a través de ellas que el fondo cobra vida y adquiere significado para quien se acerca a la obra. El fondo y la forma interactúan de manera constante: a veces es la forma la que nos conduce al fondo, revelando sus capas más profundas, y otras es el fondo el que inspira la elección de la forma y determina su materialización ante el espectador. El fondo y la forma dependen de quien mira y de cómo mira, porque la percepción de la realidad está condicionada por la perspectiva y las experiencias individuales. Lo que para uno es fondo, para otro puede ser forma. Cada persona interpreta según su carga emocional, sus experiencias, su contexto y su cultura. Así, la interpretación de fondo y forma es subjetiva y cambiante, incluso para un mismo individuo en distintos momentos de su vida. La evolución personal y la conciencia transforman la manera de percibir. El fondo puede entenderse como la esencia o mensaje que se desea transmitir, el contenido invisible pero presente, revelado por medio de emociones y pensamientos. La forma, en cambio, es la manifestación física de ese fondo: estructura, diseño, color, composición, líneas, todo aquello que lo hace visible y experimentable. La forma es lo que primero capta la mirada, lo que invita a adentrarse en la obra. Su armonía, ritmo y equilibrio predisponen al espectador a descubrir el fondo, ese significado profundo que habita detrás de la apariencia. Artistas de todos los tiempos han explorado esta relación entre fondo y forma, buscando el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Saben que el contenido no puede expresarse sin una forma adecuada, ni la forma tiene sentido sin un fondo que la sostenga. Ambos son inseparables, complementarios y necesarios. Pensar en el fondo como emoción y en la forma como materia es adentrarse en un mundo donde la belleza, la expresión y la mirada se unen en una sinfonía de colores, líneas, texturas y sentimientos.

referentes artísticos_

Stefan Sagmeister / Jan Dibbets / Chema Madoz

lecturas sobre arte_

De Micheli, M. (2002). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Forma / Freeman, M. (2017). El ojo del fotógrafo. Blume Naturart, S.A. / Kandinsky, V. (2021). De lo espiritual en el arte. Ediciones Obelisco S.L. / Timothy Samara, T. (2004). Diseñar con y sin retícula. Editorial Gustavo Gili, S.L.

(*) Eva Fernández Palop, *Ojo y alma*, 2024.
Fotografía, 40 x 84 cm.

Francisco López Alonso

Estructuras arquitectónicas

Estas obras surgen del diálogo entre luz, color, materia y forma, explorados a través de un proceso donde la serigrafía y otras técnicas se abordan con la actitud libre y gestual de la pintura sobre papel. La evolución de la práctica se percibe en el tránsito desde composiciones iniciales marcadas por manchas orgánicas y formas irregulares, hacia una depuración geométrica que otorga al blanco del soporte un protagonismo fundamental, tanto como a las zonas de color.

biografía_

Es artista plástico y visual, y profesor de grabado y procesos de impresión en el grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza desde 2006. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, su obra forma parte de fundaciones, museos y colecciones públicas y privadas. Ha presentado exposiciones individuales en espacios como la Galería D'Art de Madrid, el Museo de Salamanca y la Sala de Exposiciones del Teatro Calderón en Valladolid, consolidando su presencia en el ámbito del arte contemporáneo. Su obra ha sido seleccionada en importantes ferias y bienales internacionales de grabado y videoarte, incluyendo la Feria Internacional de Arte Gráfico Alma Gráfica, el Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez y el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Patio Herreriano, así como en eventos internacionales en Italia y España. Su trayectoria refleja un compromiso constante con la experimentación y la calidad en el trabajo artístico, así como con la formación de nuevas generaciones de artistas, combinando la práctica creativa con la enseñanza universitaria y la investigación en el ámbito de las artes visuales.

marco discursivo_

Según G. Kubler (1962), “Todo lo que se hace actualmente es una réplica o una variante de algo hecho hace algún tiempo, y así sucesivamente, sin interrupción, hasta el amanecer del tiempo humano”. Esta idea de continuidad conecta con los planteamientos de W. Gropius, en la proyectada transformación del atrio del Instituto Artístico de Weimar, recogido por H. Wingler. En ese contexto pedagógico y arquitectónico, se promovió el estudio de las formas elementales representadas en una, dos y tres dimensiones (cubo, esfera, pirámide, cilindro, punto, línea, círculo, cuadrado, rectángulo, elipse) y sus compenetraciones. La instalación de un disco de Newton ilustrará visualmente la mezcla de los colores por superposición; un prisma ilustrará la refracción de la luz y los colores del arcoíris. De este modo, la obra dialoga tanto con la historia de la experimentación formal, como con la búsqueda contemporánea de nuevas relaciones entre percepción, materia y conocimiento. En el contexto

actual del arte contemporáneo, la diversidad de obras no es solamente una constante, sino una condición indispensable. Vivimos en un tiempo caracterizado por la disolución de los límites tradicionales entre disciplinas, técnicas, géneros e incluso soportes, dando lugar a un ecosistema artístico profundamente híbrido y fluido. Esta expansión de las posibilidades visuales y conceptuales no implica caos ni pérdida de sentido, sino que responde a la necesidad de generar nuevos lenguajes capaces de dar cuenta de un mundo cada vez más complejo, interconectado y en permanente transformación. La obra que se muestra se inserta precisamente en este paisaje estético fragmentado, donde la figura del artista se redefine como investigador visual y agente crítico. Lejos de encasillarse en una categoría única, mi práctica transita entre técnicas, registros y formas visuales que conviven y se interpelan mutuamente. En este sentido, la descomposición del arte no supone su agotamiento, sino su reformulación como campo expandido de posibilidades: un espacio donde la imagen se cuestiona y se reconstruye. Mis proyectos reflexionan sobre la metáfora de la mutación del arte contemporáneo, simbolizando las hibridaciones sufridas por las diferentes disciplinas. Representan la fragmentación de la percepción y de la identidad en un entorno globalizado y digital. La ruptura de los procesos tradicionales y la integración de nuevas tecnologías y medios constatan un panorama artístico en continua transformación, sin rumbo fijo. En esta evolución —o des/evolución— también se refleja el vacío existencial de una sociedad marcada por crisis estructurales, que atraviesan lo económico, lo social y lo político. Desde esta perspectiva, la diversidad de obra no solo refleja una variedad de estilos o técnicas, sino también de posicionamientos filosóficos, sociales y estéticos. El arte, más que representar, se convierte en un espacio de reflexión crítica y en un laboratorio de tensión entre lo matérico y lo simbólico, entre lo racional y lo emocional, entre la tradición y la tecnología.

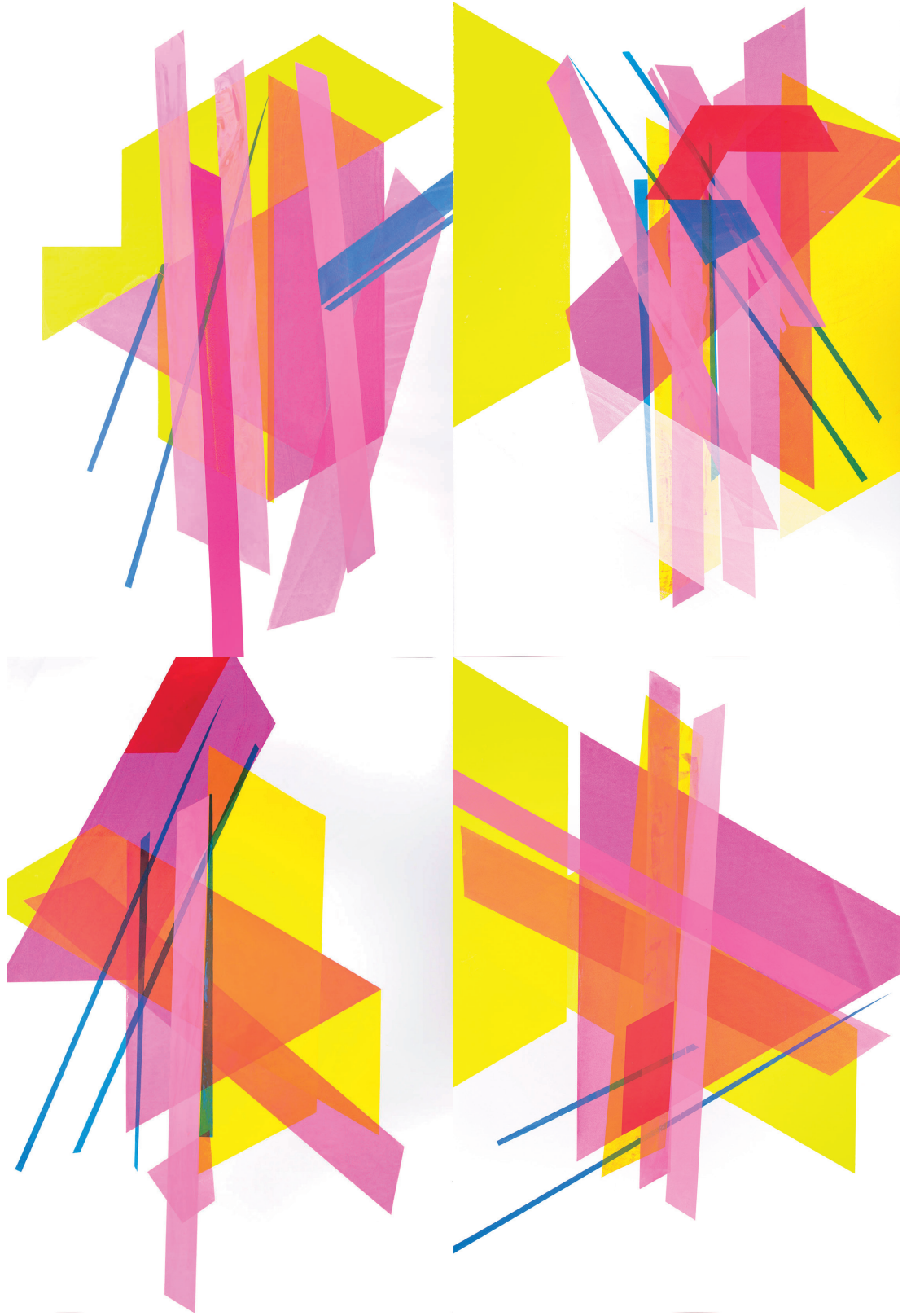
referentes artísticos_

Sol Levitt / Anish Kapoor / Emilio Vedova / Gerhard Richter / Miquel Barceló

lecturas sobre arte_

Munari, B. (1967). Libro illeggibile N.Y.1. Museum of Modern Art. / Munari, B. (1970). Xerografía: Documentazione sull'uso creativo delle macchine Rank Xerox. Editorial Rank Xerox, N.p. / Schopenhauer, A. (2024). Sobre la visión y los colores: seguido de la correspondencia con Johann Wolfgang Goethe. Editorial Trotta, S.A.

(*) Francisco López Alonso, *Estructuras arquitectónicas*, 2018.
Pintura sobre papel realizada por medio de serigrafía, impresión a varias tintas, Políptico de 112 x 380 cm.

Javier Galán

Great again

La provincia de Teruel es la siguiente pieza del dominó neoliberal. Decididas a domesticar aún más a una sociedad rehén, las energéticas están desmontando la montaña para vendernos lo que ya es nuestro. Este episodio es una vez más el ejemplo del status quo contemporáneo, que se presenta como solución a los problemas que él mismo plantea. El eslogan “Make Teruel great again / Make Teruel a great gain” es solo un reflejo inerte que ni busca reacción alguna en quien mira y ni siquiera en quien se pregunte aquello que le pueda sugerir.

biografía_

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Máster en Artes Digitales por la Universitat Pompeu i Fabra. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla - La Mancha. Su investigación establece conexiones, desde la perspectiva artística, entre electrónica y desarrollo de software / hardware aplicado al arte, así como entre arquitecturas media y arte público. Desde el año 1997 ha realizado proyectos como artista, comisario y productor, trabajando con y para empresas privadas, fundaciones e instituciones públicas a nivel local, autonómico, nacional e internacional.

marco discursivo_

Los resultados de mi investigación en esta área se sustancian, primero, en mi tesis doctoral “Fachadas Media: Arte público y tecnología”, donde resumo tanto mi actividad artística en fachada media como mi posicionamiento ideológico en el campo del arte y la tecnología y, en concreto, en las fachadas media como espacio de creación. Y segundo, en las exposiciones realizadas en el campo del arte y la tecnología, con un claro interés entre las conexiones, desde la perspectiva artística, entre electrónica y desarrollo de software / hardware aplicado al arte. Así, mis artículos son el resultado del estudio acotado de: Las fachadas medias y las palancas tecnológicas que las constituyen: Artes gráficas en neón, arte electrónico, videoarte, etc. El Arte y la Tecnología en Aragón, trabajo inédito cuyo primer libro ha sido publicado en el año 2023 y donde se da cuenta del posicionamiento propio y ajeno en el medio artístico-tecnológico en la comunidad autónoma de Aragón.

referentes artísticos_

Jim Campbell / Barbara Kruger / Francis Bacon

lecturas sobre arte_

Berger, J. (2004). Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Hermann Blume. / Galán, F.J. y Biedermann,

A. (2023). Arte y tecnología en Aragón-Apuntes sobre Territorio, Pensamiento y Sostenibilidad. Rolde Estudios Aragoneses. / Mumford, L. (2020). Técnica y Civilización. Pepitas de Calabaza.

(*) Javier Galán, *Great again*, 2024.
Técnica mixta, dimensiones variables.

José Prieto Martín

Wild Pig

La obra expuesta es el resultado final de un proyecto-proceso de concienciación medio ambiental que se caracteriza por ser colaborativo de autoría compartida, con un enfoque participativo para lograr que haya una interdependencia de los miembros del equipo y crear la necesidad de confiar los unos en los otros y de que el éxito de cada uno, sea el éxito de todos. “El arte participativo no puede ser planificado previamente en cada detalle por el artista; de lo contrario sería un impostor. Tiene que ser libre para emerger, adaptarse y crecer donde los participantes quieran llevarlo” (Kaprow, 2016). Que, además, favorece la educación ambiental, campo pedagógico interdisciplinario y heterogéneo que promueve la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente, “La educación ambiental es una corriente de pensamiento y acción, de alcance internacional, que adquiere gran auge a partir de los años 70, cuando la destrucción de los hábitats naturales y la degradación de la calidad ambiental empiezan a ser considerados como problemas sociales. Se acepta comúnmente que el reconocimiento oficial de su existencia y de su importancia se produce en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), aunque ya aparezcan referencias explícitas en documentos de años anteriores”. (Libro blanco, 1999: p. 6). El fruto de esta experiencia ha sido un bestiario sostenible plasmado a través del arte, la investigación y sobre todo el aprendizaje. Wild Pig es una de las piezas de este bestiario. Es una escultura de bulto redondo Wild Pig con la que se reinterpretó un jabalí que podemos contemplar en una escena de la techumbre de la catedral de Teruel “Caza de jabalí con lanza y jauría de perros”. Para construir su estructura interior se reciclaron botellas de plástico y canutillos de cartón y para crear su superficie o epidermis, sobre tela metálica, con cientos de bolsas de basura recicladas se hizo un colorido tapiz.

biografía_

Artista plástico y crítico de arte, licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Escultura por la Universidad de Salamanca (1989) y Doctor en Bellas Artes por la misma universidad (1997). Actualmente es Profesor Titular de Escultura en el grado de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza (2019), combinando su labor docente con una trayectoria activa en la creación e investigación artística. Sus líneas de investigación incluyen instalaciones, arte público (Street Art), Land Art y Trash Art, trabajando especialmente en la exploración de conflictos bélicos, problemas medioambientales y fronterizos. Desde 1991, junto a Vega Ruiz, desarrolla proyectos conceptuales que se materializan en instalaciones sonoras y obras de Trash Art, presentadas en espacios expositivos de España, Francia, Portugal, Italia y Alemania, con títulos como Alerta, Refugio, Souvenirs, Grenze o Trash + Bestiary. Investigador principal del Grupo Arte y Memoria (FUAG, 2010-2025) y de la Red Iberoamericana en Arte Memoria y Sustentabilidad Ambiental (ArteM[y]SA, 2025). Miembro del grupo multidisciplinar de la Universidad de Zaragoza AprenRed; del Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública (OAAEP); del Instituto de Patrimonio y

Humanidades (IPH); y, de la plataforma internacional de co-creación e investigación en arte ciencia y tecnología en red HolosCi(u)dad[e]. Desde 2017 colabora con la cátedra SAMCA de nanotecnología en el desarrollo de proyectos innovadores que integran arte, ciencia y tecnología. Además, ha liderado proyectos de investigación competitivos. Su obra artística forma parte de colecciones públicas y privadas y refleja un compromiso constante con la experimentación, la creación crítica y la formación de nuevas generaciones de artistas.

marco discursivo_

Desde la década de los 90 trabajo con Vega Ruiz. Nuestras obras se pueden definir como instalaciones sonoras moldeables que se reinterpretan, reinstalan, se adaptan y se amplían teniendo en cuenta el espacio expositivo (el lugar). Todas ellas constituyen un work in progress, e interrelacionan aspectos sociales o políticos con la arquitectura, el arte y el público-espectador. Con ellas explicitamos una reflexión crítica y de denuncia de aspecto sociopolíticos de la sociedad occidental como: los conflictos bélicos, el sentido y la existencia de las fronteras, la degradación del medio ambiente. Para nosotros el arte no es un objeto de divertimento sino algo primordial que debemos de tratar de humanizar. En nuestros trabajos nos preocupan los problemas sociales que están, inmersos en un contexto cultural y urbano cada vez más duro y más global. Siempre que abordamos un nuevo proyecto tenemos la necesidad de experimentar agregando teorías de algunos intelectuales, con los que nos identificamos, incluyendo a menudo una base literario-científica esencial en nuestra obra. Somos conscientes de que en el mundo del arte (en la actualidad) se abren un sinnúmero de posibilidades para investigar y recapacitar sobre la mejor manera posible de expresarse, manejando un lenguaje propio sin quitar protagonismo a la invariable representación objetiva. En nuestros trabajos, recurrimos a procedimientos heterogéneos, desde los más formales, a las maneras más eclécticas de juntar materiales actuales cotidianos y técnicas artísticas clásicas o tradicionales. Medios tan diferentes como: la escultura, la pintura, el grabado, el sonido, el video, la cerámica, los happenings, el vidrio, etc.

referentes artísticos_

Allan Kaprow / Anish Kapoor / Bordalo II

lecturas sobre arte_

Bamford, A. (2009). El factor ¡Wuuu! El papel de las artes en la educación. Editorial Octaedro, S.L. / Eisner, E. (2011). El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Paidós. / Kaprow, A. (2016). Entre el arte y la vida: Ensayos sobre el happening. Ediciones Alpha Decay, S.A.

(*) José Prieto, Vega Ruiz, Ana Andrés, Andrea Cercós, María Jativa, Alberto Marín, Gemma Rabanaque, Minerva Rodríguez, Sonia Villarroja, *Wild Pig*, 2019.
Tela metálica, botellas de plástico y bolsas plásticas, 90x60x160 cm.

Manuel Adsuara Ruiz

Conversando con Arnau

biografía_

Es escultor y profesor, licenciado en Bellas Artes por San Carlos, UPV (1997) y Doctor en Bellas Artes (2003). Desde 2007 mantiene una vinculación permanente con la Universidad de Zaragoza, donde ha ejercido como coordinador del título de Bellas Artes y del Área de Dibujo, así como miembro de la Comisión de Estudios de Grado. Su trayectoria artística se inicia en los años noventa, con exposiciones en espacios como el Centro Cultural La Mercé de Burriana, el Museo de la Rajoleria de Paiporta, el IMC de Meliana, la Facultad de Bellas Artes de Murcia, Bancaja en Valencia y el Castillo de Dénia. Su obra ha trascendido fronteras, mostrando su trabajo en ciudades como São Carlos y São Paulo en Brasil, Estambul en Turquía, Oporto en Portugal, Marrakech en Marruecos y Freetown en Sierra Leona, así como en universidades como Marmara, Medeniyet, Sakarya, UPV Valencia y Zaragoza. Ha formado parte de colectivos artísticos, como el Grupo de Reüll, y recibió la Medalla de Bellas Artes a la Gestión Cultural en 2003. Ha publicado artículos en revistas especializadas como OnArt (España), Gama de la FBAUL (Portugal) y Gri/s: Artwork Texts (Turquía). Es miembro del panel de expertos de la Agencia Vasca de Calidad Universitaria (Unibasq) y cuenta con sexenio de investigación concedido por la Agencia de Calidad y Prospectiva de Aragón. Ha realizado estancias académicas nacionales e internacionales, incluyendo la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto, y ha participado en diversos proyectos de investigación, algunos financiados por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, consolidando su labor tanto en la creación artística como en la docencia y la gestión académica.

marco discursivo_

El vacío revela en la escultura el carácter sólido del objeto. La escultura utiliza el espacio para poder materializarse, como el hueco existente en algunas obras y como ausencia total de materia en otras, convirtiéndose en el atributo más excelente del arte escultórico. Esta relación liga el espacio vacío de la arquitectura al de la escultura. Para ambas, el aire es uno de los problemas más complejos y fascinantes. Especialmente en el arte moderno del siglo XX. En definitiva, tanto en la arquitectura funcionalista como en la escultura, el vacío pasa a formar parte de una preocupación constante, como lugar importante en las creaciones. En ellas el espacio vacío o negativo es tan importante como el elemento lleno o positivo. No solo proporciona armonía y equilibrio, provee el aire para que respiren los elementos, sosiega si es que hay confusión o saturación, sino que, en

su praxis abierta, toma un valor expresivo que la forma no puede contener en sí misma. La coloca en entredicho, se opone a ella, y solo entonces, paradójicamente, la reafirma. Si al vacío le añadimos la retirada de la función del objeto, encontramos artefactos atractivos y bellos, en la que su fin principal es incentivar al espectador a pensar en el fondo y significado de este tipo de arte más allá de la forma evidente del objeto, este tipo de arte es el producto de un esfuerzo consciente. Nuestra mirada nos obliga a centrarnos, porque nos desconcierta la alteración de la función con el atractivo añadido del hueco, un vacío de forma simétrica y repetitiva, que nos da tranquilidad y a la vez intriga por esa simetría y disfunción, esos agujeros que salen hacia fuera del mismo material que el objeto; una parte del objeto que tiene por función la presión en su estado tradicional, nosotros lo hemos desvirtuado dándole muchos orificios, un sin sentido que nos hace pensar y centrar nuestra atención.

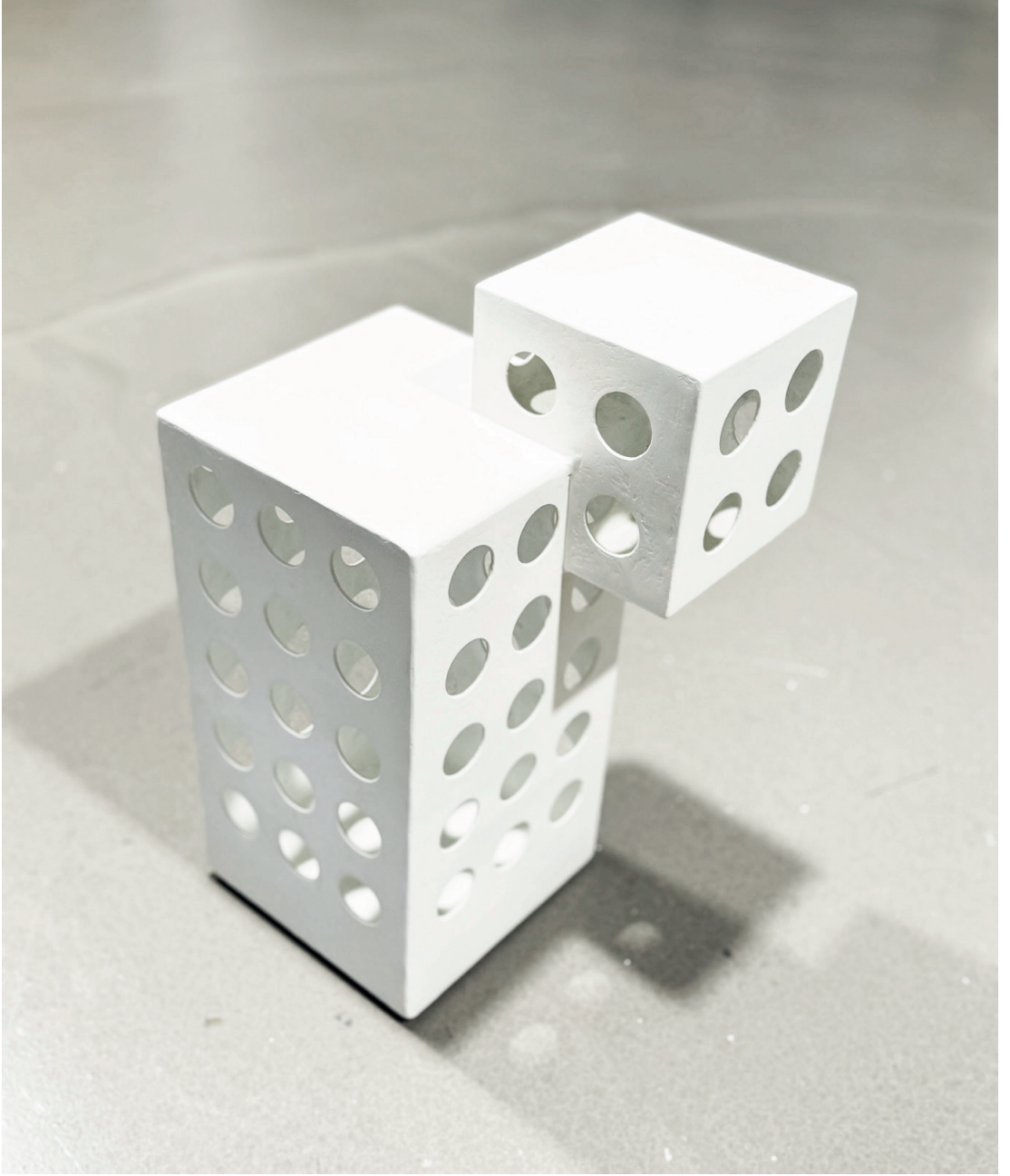
referentes artísticos_

Chillida / Oteiza / Julio González

lecturas sobre arte_

Byung-Chul, H. (2015). La salvación de lo bello. Herder Editorial. / De Cervantes, M. (Edición 1750). El Quijote. / De Saint-Exupéry, A. (1943). El Principito. Editions Gallimard.

(*) Manuel Adsuara, *Conversando con Arnau*, 2023.
Acero y esmalte, 36 x 32 x 32 cm.

Marta Marco Mallent

Intemperie

La obra “Intemperie” pertenece a una serie de paisajes inspirados en espacios periféricos de la ciudad de Teruel o muy próximos a la urbe, donde la ruina contemporánea pone de manifiesto el cambio socioeconómico y cultural que ha tenido lugar desde mediados del siglo pasado en este territorio. Viejas casetas de aperos en campos abandonados, masías derruidas o restos de eras y corrales entre los que crece la maleza, evidencian un cambio de rumbo y de vida para los habitantes del lugar, cambio que no siempre se acepta con optimismo, sino con una buena dosis de resignación y nostalgia. Asimilar el nuevo orden conlleva muchas veces el olvido. Un tupido velo de nieve que todo lo cubre, ocultando y embelleciendo la ruina del pasado reciente, es el tema de esta obra: un intento de preservar lo poco que queda de lo que hemos sido y de advertir del frío al quedar a la intemperie, sin abrigo y sin refugio.

biografía_

Es Doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, especialidad en Pintura, y Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia, especialidad en Historia del Arte. Actualmente es profesora del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza y miembro efectivo del grupo de investigación del Gobierno de Aragón Focontur, de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel – Dinópolis, y del IPH, Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza. Su trayectoria artística se ha consolidado en los últimos diez años a través de exposiciones individuales destacadas, como Galería de Anónimos, Cámara de Comercio e Industria de Teruel (2010), Marta Marco: Caligrafías de la Mirada, Sala de Exposiciones LaMetro, Generalitat Valenciana, Valencia (2011), Miradas de Ida y Vuelta, Malvarrosa Espai Paralel, Valencia (2014), Por el Camino de la Pintura, Fundación Tèrvalis, Teruel (2016), Visitando a Adelaida, Pavellón de Adelaida, Burlats, Francia (2018), y Paisanos Anónimos y Paisajes sin Nombre, AENA, Aeropuerto de Valencia (2019). Entre sus exposiciones colectivas más relevantes se incluyen Russafart (4 ediciones de la Feria Bienal de Arte Contemporáneo en Valencia, 2012-2018), XIV Feria de Arte de Varsovia con la galería Limited Edition (2016), Cinco años, treinta y dos más cuatro exposiciones un homenaje, Sala LaMetro, Valencia (2011), Amor_es, Claustro del Obispado, Teruel (2018), Cal que naixen flors, instalación en vía pública en el Festival Internacional de Teatro Sagunt a Escena (2018), En Blanc, Fundación Bancaja, Sagunto (2019), y El Maravilloso Vacío, exposición itinerante en el Museo de Cedrillas, Museo de Albarracín, Castillo de Mora de Rubielos y Museo Provincial de Teruel (2023).

marco discursivo_

Mi labor como artista plástica, así como mi investigación teórica y práctica se centra principalmente en el ámbito

de la pintura, por una parte, y su relación con el paisaje. Desde el jardín como imagen recreada de la naturaleza hasta el paisaje contemporáneo, más próximo al urbanismo y la periferia de la ciudad que a la concepción bucólica y pintoresca del entorno rural o campestre que nos sugiere a priori el término paisaje. Ese espacio idealizado vinculado con lo verde vegetal ya no forma parte de nuestra vida diaria, hemos de buscarlo intencionadamente alejándonos de nuestro entorno habitual. Por otra parte, me interesa hacer una reflexión a propósito de la pervivencia de una disciplina artística tradicional como es la Pintura en la era digital, pues, la promiscuidad de los nuevos medios genera un aluvión de imágenes que satura el panorama artístico contemporáneo y parece sustituir al objeto pictórico de épocas anteriores. Sin embargo, la práctica de la pintura de caballete sigue siendo apreciada y demandada por gran parte de la sociedad. A qué se debe esta fidelidad y cuál es el valor de la obra hecha a mano son algunas de las cuestiones de mi interés, así como la vigencia de una práctica artística que utiliza la materia como vehículo de expresión. En mi opinión, el poder sensual de lo tangible otorga una dimensión humana al objeto artístico (accesibilidad, cercanía, cotidianidad) que lo hace extraordinario frente a una realidad virtual o exclusivamente conceptual. Otros campos de investigación se relacionan con la labor docente que he llevado a cabo en el Grado en Bellas Artes (dibujo y pintura del natural con modelo vivo) haciendo hincapié en la representación de la figura humana en actitudes y contextos diversos.

referentes artísticos_

William Turner / Ignacio Pinazo / Carlos de Haes

lecturas sobre arte_

Gaya, R. *Obra completa.* / Gombrich, E. (2008). *Arte e ilusión.* Phaidon Press Limited. / Mayer, R. (2005). *Materiales y técnicas del arte.* Tursen, S.A.

(*) Marta Marco, *Intemperie*, 2024.
Óleo sobre lienzo, 50 x 70 cm.

Soledad Córdoba

RITO IIIX

Esta obra forma parte de “Trilogía del alma” un proyecto que indaga en la condición humana y la poética del paisaje. Es un viaje iniciático por los desiertos del alma donde se plantean preguntas desde la propia experiencia personal de forma orgánica e intuitiva. Las obras presentan acciones inspiradas en rituales sagrados que abren puertas a cuestiones vivenciales. El cuerpo aparece como lugar de encuentro de experiencias vitales y parte de todo el proceso creativo. Con un lenguaje poético me introduzco en espacios íntimos donde el cuerpo de la mujer se integra en el paisaje desértico. Un personaje femenino que es común en todas las fotografías y que, de algún modo, representa a la mujer desde la propia experiencia y la ajena. Estas mujeres son las guías que nos adentran en los estados del alma con los rituales y acciones de fuerza, conectando lo emocional y lo corporal a través de una simbología que se apropia de los elementos de la naturaleza (piedras, humo, agua, tierra, cristales, sal...) Con estas acciones y rituales las mujeres se trascienden, se purifican y renacen desde las resistencias, los sacrificios y los desprendimientos de lo cotidiano. Entre las protagonistas de las imágenes podemos encontrar chamanas que conectan el mundo espiritual con el terrenal. Guerreras que representan la lucha de la mujer y su empoderamiento; peregrinas que simbolizan el largo viaje de lo femenino por la historia o mujeres iniciadas que tienen la capacidad de crear vida y belleza. Todas estas obras son retratos de fuerza, de los universos y las pasiones internas. Las protagonistas son mujeres renovadas, renacidas de sus cenizas, que se han hecho fuertes en la adversidad. Mujeres que luchan por existir, resistir, vivir. Ellas son los pilares esenciales, sin ellas no seríamos.

biografía_

Artista, madre y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación e investigación artística ha sido apoyada a través de becas como Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2017 de la Fundación BBVA y estancias con residencia en París (Cité Internationale Universitaire de París), Londres (TATE Britain, The Hyman Kreitman Research Centre), Madrid (Casa de Velázquez) y Barcelona (Hangar, Centre de produció d'arts visuals i multimèdia). Su trayectoria artística está avalada por diversos premios cabe resaltar, el primer premio de Fotografía El Cultural del diario El Mundo, el primer premio de Artes Plásticas de la Fundación UCM, el Certamen de Artes Plásticas de la UNED o el tercer premio de fotografía de la Fundación Enaire. Su trabajo se ha mostrado en exposiciones individuales y colectivas a nivel internacional y nacional, entre los que destacan,

King Juan Carlos I Center New York University (EEUU), Nagasaki Prefectural Museum (Japón), Silk Road Gallery Teherán (Irán), el Instituto Cervantes de Chicago, Albuquerque, Roma, Nápoles, Palermo, Bucarest, Belgrado, Tetuán, Fez, Rabat y Casa Blanca, la Embajada de España en Washington DC (EEUU), Centro Niemeyer (Avilés), Museo de Bellas Artes de Asturias (Oviedo), Museo Barjola (Gijón), Laboral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón), el Círculo de Bellas Artes de Madrid (Madrid), La casa Encendida (Madrid), Espacio Cultural Conde Duque (Madrid).

marco discursivo_

Me interesa la fotografía, el vídeo, el dibujo y la instalación como medios para transmitir y representar nuevas realidades y como herramientas para arrojar interrogantes sobre la existencia del ser humano. Con mi obra exploro los territorios de confusión donde confluyen las fronteras de la realidad y la ficción, lo comprensible y lo sobrenatural, lo bello y lo siniestro, lo conocido y lo extraño. También me inquieta la relación que tenemos con los elementos de la naturaleza y valoro lo fantástico como una forma de trascender a nuestro ser. Por ello represento lugares donde todo es posible, paisajes reales que estimulan la creación de nuevas realidades dentro de nuestra realidad diaria. A través de la poética de la imagen mi obra explora los territorios donde confluyen las fronteras de la realidad y la ficción. En los últimos proyectos indago en el dolor, los procesos de sanación y los estados del alma. En muchos de mis trabajos está presente la naturaleza a través de paisajes que invitan a la reflexión.

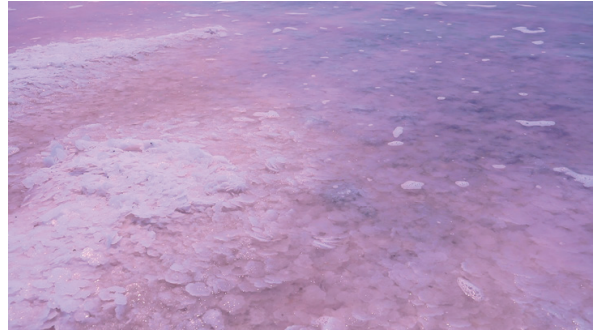
referentes artísticos_

Ana Mendieta / Francesca Woodman / Louis Bourgeois / Miriam Cahn / Kiki Smith.

lecturas sobre arte_

Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción. Editorial: Ediciones Península, Barcelona, 1975. / Judith Butler. Cuerpos que importan (1993). Editorial: Paidós, Barcelona, 2025. / Rosi Braidotti. Lo posthumano. Editorial: Herder Editorial, México, 2025. / VV.AA. El cuerpo del Artista. Editorial: Phaidon, Londres, 2013.

(*) Soledad Córdoba. *RITO XIII*, 2019.
Video, 7'22".

Ocre

Valle Galera de Ulierte

subversión de la identidad. Ediciones Paidós. / Sontag, S. (2008). Sobre la fotografía. Debolsillo.

“Ocre” forma parte de la serie Fotocopias presentada por primera vez en Festival OFF de PHotoEspaña 2018 en Twin Gallery, Madrid. La modelo es una mujer masculina y de mediana edad que posa con referencias seductoras de cowboys. Tras la sesión fotográfica revisé varias revistas de la SUPERPOP encontrando en el póster de las páginas centrales al grupo musical Hombres G. que posaban de forma semejante a “Ocre 70”. También descubrí varias fotografías de hombres muy parecidas a las poses que ella realizaba en su fotografía vernácula que incluyo en el proyecto.

biografía_

Lcda. en BBAA (2004), “Técnica Superior en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Artística” (2008) y Doctora cum Laude (Mención Internacional) por UGR con la tesis “Fotografía e identidad. Apropiaciones, Desmontajes y Reinenciones” (2017). Selección de: obra “Drag King” (2005), en Feria Internacional ARCO(2019); Feria Estampa y la colectiva “En Plan Travesti [y radical]. Fotografía y transformismo en España entre dos siglos 1975-2015”, Tabacalera (Madrid, 2018); y exposiciones individuales dentro del Festival Internacional PhotoEspañaOff 2018 con “Foto-copias” y en la edición 16º con “Estaba oculto” (2016), también expuesto en Feria ArteSantander (2017) y EspacioTEA (2018); “Passing” (2021) TwinGallery y parte en “Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal” (2020), en CAAC, Sevilla.

marco discursivo_

De-construyo el archivo visual en relación al género y la recuperación de la memoria en las identidades queer principalmente mediante formatos fotográficos tanto en los contextos receptivos del arte como en la cultura visual. Indago sobre cómo el formato (colodión, reportaje, postal, póster, proyección, foto de álbum o revistas deshojadas en paredes) predispone a un uso y consumo que afecta a la autoidentificación del espectador y a la forma en el que los sistemas de poder oprimen. También trabajo en piezas escultóricas, dibujos, vídeos e instalaciones creando referentes de personas que a menudo no son representadas o no desde la perspectiva que planteo.

referentes artísticos_

Cabello-Carceller / Carmela García / Collier Schorr

lecturas sobre arte_

Aliaga, J.V. (2009). En todas partes, políticas de la diversidad sexual en el arte. Xunta de Galicia. / Butler, J. (2007). El género en disputa. El feminismo y la

(*)
Valle Galera, *Ocre*, 2018.
Póster fotográfico plegado, 70 x 50 cm.

CO/LO/SAL

David Puyo Sainz,
Kevin J. Cárdenas Soria (Kivo)
y Ruth Ballester Ventura

La exposición CO/LO/SAL marcó el inicio del ciclo académico 2024-2025 en la arTEsala de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.

La muestra se mantuvo abierta al público desde el 25 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2024 y funcionó como una presentación de las nuevas y los nuevos creadores que terminaron el Grado en Bellas Artes.

El planteamiento de la exposición se centró en la calidad de los trabajos de fin de grado. En lugar de limitarse a enseñar las propuestas terminadas, la muestra buscó reflejar el proceso de trabajo y la identidad profesional de quienes crean las obras. De este modo, se puso en valor los procesos creativos y la investigación artística y se transformó la sala en un espacio de encuentro donde el público asistente pudo comprender cómo se construye una obra de arte.

La selección reunió los proyectos de tres egresados y egresadas destacados: David Puyo Sainz, Kevin Jesús Cárdenas Soria y Ruth Ballester Ventura, quienes obtuvieron Matrícula de Honor en sus respectivos trabajos. Aunque cada integrante utilizó técnicas y lenguajes muy diferentes, todas las propuestas compartieron un nivel de exigencia técnica muy alto.

↗ David Puyo Sainz y su TFG Hero Artist (dirigido por Soledad Córdoba) demuestran una continuidad investigadora que parte del cómic y la animación. Su novela gráfica de fantasía, gestada durante siete años, permite visibilizar la evolución formal y conceptual del artista en el manejo de la ilustración y el desarrollo de narrativas complejas con referentes gnósticos y surrealistas.

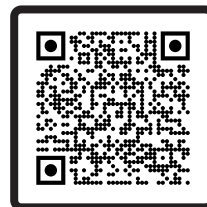
↗ Kevin J. Cárdenas Soria (Kivo), con su Psicosis: Un murmullo de hierro

(dirigido por Bia do Santos), traduce la experiencia de la enfermedad mental en volumen escultórico. Su práctica, marcada por la metáfora del hierro y expandida con técnicas como la soldadura y la forja, visibiliza cómo el arte se convierte en un vehículo para abordar temas sensibles y explorar lenguajes contemporáneos, incluido el arte virtual.

↗ Ruth Ballester Ventura presenta Naranja (dirigido por Valle Galera), un álbum ilustrado que combina con maestría técnicas mixtas. Su trabajo pone de relieve la versatilidad en el diseño y la ilustración que, tras ganar el concurso del Club Voleibol Teruel, ahora se proyecta hacia una especialización en cerámica, entrelazando la habilidad digital con el conocimiento de los materiales.

De este modo, CO/LO/SAL celebra la solidez de la formación y la promesa creativa, invitando a la comunidad a dialogar con el arte desde la perspectiva de su génesis y su inminente impacto.

*
Escaneando el siguiente código QR puedes acceder al catálogo de la exposición **co/lo/sal** en formato digital pdf:
<https://fcsh.unizar.es/socialcultural/salaexposiciones>

**FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANAS
2021-2025**

Decano
Luis Miguel Pascual Orts

Ángel Castro Vázquez
Encarna Raquel Esteban Gracia
Cristina Ferrer García
Camino Álvarez Fidalgo
Miguel Ángel Benítez Castro
Alfonso Burgos Risco

**COMISIÓN DE PROYECCIÓN
SOCIAL y CULTURAL**

Presidenta
Neus Lozano-Sanfèlix

Juan Senís Fernández
Irene Covaleta Vicente
Jennifer Moreno Moreno
Leticia Fayos Bosch
Clara Romeo Pasamar
Alba Sanz Reglero

Sala exposiciones
Neus Lozano-Sanfèlix
Belén Díez Atienza

**CONSEJO CIENTÍFICO DEL
ESPACIO EXPOSITIVO**

Luis Miguel Pascual Orts
Neus Lozano-Sanfèlix
Belén Díez Atienza
Fabiane Silva dos Santos
Enrique Radigales
Lara Almarcegui

**_EXPOSICIÓN 01
[A]BORDARME**

Del 13 al 26 de septiembre
de 2023

Artista
Lydia Floría

Directora
Soledad Córdoba Guardado

Coordinadoras
Neus Lozano-Sanfèlix
Belén Díez Atienza

**_EXPOSICIÓN 02
CHAIR (18)**

Del 8 al 11 de noviembre de 2023

Artistas
Ada Pilar Fuertes Lain, Adriana
Tafalla, Aitana Esteban, Áitor
Domínguez Vidal, Áitor Rivas, Alba
Mata, Alba Polo Sánchez, Ángela

Millán, Ángel Gómez, Andrea
Yuriana Mayoral, Anxo Iglesias
Martínez, Blanca Vallespi, Carla
Obiol, Celia Gil, Chet Félix, Cristina
Royo, Daniel Tomé, David
Cantarero Tomás, David Puyo Sainz,
Diego Martínez, Dunia López, Elías
García Montes, Elvira Martín Sanz,
Erika Gimeno Lacámara, Eva
Fernández, Eva Villarroya Catalán,
Fabiane Cristina Silva Dos Santos,
Fernando Novella Izquierdo,
Ignacio Martín, Idoia Grau Ariño,
Irene Cañete Sotomayor, Izarbe
Ventura, Iván López, Jairo Rubén
Villacreses Macías, José Antonio
Córdoba Llamazares, José Javier
Luis Tello, Julia Álvarez, Julia
Castillo, Julia Pinilla Gimeno, June
Bakeriza Carrasco, Laura Arribas
Lebron, Laura Espligares Tabuena,
Laura Úcar, Leonor Modrego, Lydia
Candal, Lydia Floría Muelas, Lucía
Alcaíne, Luis Giménez, María Rosa
Tejados Pizarro, Martha Anna
Rutena, Martha Xiomara Aznar,
Marta Calvo, Marta Ezquerro, Melisa
Vezhdieva, Montserrat Hernández
Matozo, Neo Escuder, Neus
Lozano-Sanfèlix, Natalia Barco
Orraca, Natalia Rico Sanz, Noé
López Hernández, Nuria Ferríz,
Óscar Blanch Lombarte, Olga
Violeta Arenas Granados, Paola
Piniés Martínez, Paula García,
Polina Menshikova, Rocío Casero
Labordeta, Ruth Ballester Ventura,
Sam Tapia Jiménez, Sandra Benedí,
Soraya Torrejón, Silvia Hernández
Muñoz, Yaret Genzor Sánchez

Propuesta expositiva,
comisariado y coordinación
Belén Díez Atienza
Neus Lozano-Sanfèlix

**_EXPOSICIÓN 03
FO/RMA/NDO**

Del 17 de abril al 8 de mayo
de 2024

Artistas
Francisco López Alonso, José Prieto
Martín, Manuel Adsuara Ruiz, Marta
Marco Mallent, Soledad Córdoba
Guardado, Carmen Martínez
Samper, Bia Santos, Valle Galera de
Ulierte, Javier Galán, David
Cantarero Tomás, Andrea Corrales
Devesa, Eva Fernández Palop

Propuesta expositiva,
comisariado y coordinación
Neus Lozano-Sanfèlix
Belén Díez Atienza

**_EXPOSICIÓN 04
CO/LO/SAL**

Del 25 de septiembre al 7 de
octubre de 2024

Artistas
David Puyo Sainz
Kevin Jesús Cárdenas Soria
Ruth Ballester Ventura

Directoras
Soledad Córdoba
Valle Galera
Bia Santos

Coordinadoras
Belén Díez Atienza
Neus Lozano-Sanfèlix

**FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANAS**

Decano
Ángel Castro Vázquez

Encarna Raquel Esteban Gracia
Cristina Ferrer García
Carmen Blanco Gandía María
Esther Edo Agustín
Jorge Ordóñez Carrasco

**COMISIÓN DE PROYECCIÓN
SOCIAL y CULTURAL**

Presidenta
Neus Lozano-Sanfèlix

Juan Senís Fernández
Isabel Aparicio García
M^a del Valle Galera de Ulierte
Aitor Salesa Rubira
Génesis Oriana Colmener Mejjás
Raquel Verónica Da Silva López

Sala exposiciones
Neus Lozano-Sanfèlix
Belén Díez Atienza

**CONSEJO CIENTÍFICO DEL
ESPACIO EXPOSITIVO**

Ángel Castro Vázquez
Neus Lozano-Sanfèlix
Belén Díez Atienza
Fabiane Silva dos Santos
Enrique Radigales
Lara Almarcegui

COLABORACIONES

Silvia Hernández Muñoz, Mario
Pascual Lorenzo, José Luis Mallén
Artigot, José Fernando Novella
Izquierdo, Ana Carmen Torres
Moreno, Raquel Mur Albas, M^a
Carolina López Espiña, Mª Carmen
Pisaverdines Andrés, Sonia Rbled
Galicia, Ricardo José Valle Bueno,
Miguel Hernández, Mario Pascual
Lorenzo, Yaret Genzor Sánchez,
Neo Escuder, Ignacio Martín Pérez,
Rocío Casero Labordeta, Jairo
Villacreses Macías

PUBLICACIÓN

Coordinación
Neus Lozano-Sanfèlix
Belén Díez Atienza

Edita
Servicio de Publicaciones
Universidad de Zaragoza

ISBN
979-13-88046-00-1 (papel)
979-13-88046-01-8 (ebook)

D.P.
Z 1862-2025

Imprime
Imprenta CG

Diseño y artes finales
Neus Lozano-Sanfèlix
Yaret Genzor-Sánchez

textos
de las autoras y los autores

imágenes
de las autoras y los autores

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Servicio de Publicaciones
Universidad Zaragoza

arTEsala | espacio expositivo
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Teruel | Universidad de Zaragoza