

D

U

E

L

O

BIOARTE

Y

EDICIÓN

CONTEMPORÁNEA

PARA

UN

PROCESO

HUMANO

Galería de Arte Frida Kahlo
CULIACÁN (México)

Casa de artistas
JAÉN (España)

2023

ESAGEC
Estudios en Sociedad,
Artes y Servicios Culturales

UJa.
Universidad de Jaén

AASA

GALERIA DE ARTE FRIDA KAHLO

LA CASA DE ARTISTAS

DUELO

Bioarte y edición contemporánea para un proceso humano

11 de mayo al 9 de junio de 2023

Galería de arte Frida Kahlo

CULIACÁN (México)

22 de septiembre al 23 de octubre de 2023

Sala de exposiciones de la Casa de artistas

C/ Vacas de San Juan , 9

JAÉN (España)

CATÁLOGO

EDITA

- AASA, Asociación Cultural de Acción Social y Arte
- Grupo Estudios en sociedad, artes y gestión cultural, (PAIDI HUM 862), Universidad de Jaén (España).
- Coordinación General de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (México).

EDICIÓN Y COORDINACIÓN

María Isabel Moreno Montoro
Karele Maxinahí Félix Piña

PUBLICA

AASA, Asociación Cultural Acción Social y Arte

IMPRESIÓN

Gráficas La Paz, Torredonjimeno, Jaén, España.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

AASA, Asociación Cultural de Acción Social y Arte

ISBN: 978-84-15901-53-2

Depósito legal: J 232-2023

ORGANIZA

ESAGEC
Estudios en Sociedad,
Artes y Gestión Cultural

UJa.
Universidad de Jaén

AASA

COLABORAN

LA CASA DE ARTISTAS

GALERIA
DE ARTE **FRIDA KAHLO**

EXPOSICIÓN

ORGANIZA

- AASA, Asociación Cultural de Acción Social y Arte
- Grupo Estudios en sociedad, artes y gestión cultural, (PAIDI HUM 862), de la Universidad de Jaén (España).
- Coordinación General de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (México).

COMISARIADO

Karele Maxinahí Félix Piña
María Isabel Moreno Montoro

COORDINACIÓN TÉCNICA

María Isabel Moreno Montoro (AASA , Grupo HUM-862)
Karele Maxinahí Félix Piña (Unidad Académica de Artes, Universidad Autónoma de Sinaloa)
Homar Medina Barreda (Coordinación General de Extensión de la Cultura, Universidad Autónoma de Sinaloa)
Ruth Mora Rochin (Coordinadora de la Nivelación en Artes Plásticas, para la Unidad Académica de Artes Plásticas)
María Lorena Cueva Ramírez (AASA , Grupo HUM-862)
Jesús Caballero Caballero (AASA , Grupo HUM-862)

COLABORAN

Galería de Arte Frida Kahlo, Culiacán, México
Patronato de Cultura, Turismo, Fiestas
y Patrimonio Histórico, Ayuntamiento de Jaén, España

MONTAJE

Pedro Ernesto Moreno García, AASA, Asociación Cultural de Acción Social y Arte

La propuesta “Duelo” parte de un proyecto artístico y educativo llevado a cabo por la Coordinación General de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa con un grupo de investigadoras, creadores artísticos y educadoras que trabajamos desde Culiacán y desde Jaén, que colaboramos intercambiando nuestro trabajo. Esto va creando un espacio conjunto en el que distintas líneas de pensamiento se van generando. Publicaciones y exposiciones de este tipo, y proyectos como este, son resultados con los que contamos y compartimos nuestros avances.

DUELO

Bioarte y edición contemporánea para un proceso humano

11 de mayo al 9 de junio de 2023
Galería de arte Frida Kahlo
CULIACÁN (México)

22 de septiembre al 23 de octubre de 2023
Sala de exposiciones de la Casa de artistas
C/ Vacas de San Juan , 9
JAÉN (España)

Agradecimientos

En primer lugar a los colectivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad de Jaén que han desarrollado esta colaboración, y muy en especial a la Galería de Arte Frida Kahlo de la Universidad de Sinaloa, a La casa de artistas del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén y a la asociación AASA. Especial agradecimiento al Dr. Homar Medina Barreda por su implicación en facilitar el proyecto.

Y a todos los participantes que han hecho posible este proyecto de colaboración internacional.

DUELO

Bioarte y edición contemporánea para un proceso humano

11 de mayo al 9 de junio de 2023
Galería de arte Frida Kahlo
CULIACÁN (México)

22 de septiembre al 23 de octubre de 2023
Sala de exposiciones de la Casa de artistas
C/ Vacas de San Juan , 9
JAÉN (España)

ÍNDICE

17	Cómo empezó esto, Karele Maxinahi Félix Piña y María Isabel Moreno Montoro
19	Duelo y bioarte, María Isabel Moreno Montoro
23	El arte en la educación, Karele Maxinahi Félix Piña
27	La edición de arte contemporáneo para expresión de las emociones, Ruth Mora Rochin
29	<i>Duelo</i>
31	<i>Catálogo de obras</i>
32	Ruth Mora Rochin
34	Mi planeta llora
35	Mi tierra en peligro
36	Fragilidad
37	Conexión

38	Estrella Soto Moreno
39	Llora
40	Digiere
41	Suelta
42	María Lorena Cueva Ramírez
44	Encaje
45	Velo
46	Adriana Janeth Rojas Bernal
47	En el monte
48	La sequía
49	El ciclo del ciclo
50	Nathaly Astorga Méndez
52	Flores para apaciguar el alma. Memorial I
53	Flores para apaciguar el alma. Memorial II
54	Flores para apaciguar el alma. Memorial III
55	Flores para apaciguar el alma. Memorial IV
56	Jesús Caballero Caballero
57	Santo Pañolón Travesti

58	María Isabel Moreno Montoro
60	Prótesis vegetal I
61	Prótesis vegetal II
62	Karele Maxinahí Félix Piña
64	Ansiedad
65	Marchita
66	Jesús Armando Mendoza Mendoza
67	Tridimensionalidad
68	Jose Luis Anta Félez
69	Cardo
70	Código I
71	Código II
72	Kaliroy Papachoris Camacho
73	Pétalos deconstruidos
74	Confusión momentánea

Cómo empezó esto

*Karele Maxinahi Félix Piña y M. Isabel Moreno Montoro
(Comisarias de la muestra)*

En Culiacán, por iniciativa de la **Coordinación General de Extensión de la Cultura** de la Universidad autónoma de Sinaloa, se puso en marcha en octubre de 2022 un taller de edición de arte contemporánea, tratando de evitar la utilización de materias sintéticas.

El reto era construir una narración a partir de una historia compartida, limitando nuestros recursos a elementos que nos rodearon en el entorno. Un aspecto del duelo que se generó era la utilización de plantas que, en el momento de su recolección, estaban vivas, pero finalmente decidimos que esto formaba parte de otra reflexión que ya llevaríamos a cabo. El “duelo” como idea de trabajo surgió en una asamblea con tormenta de ideas. Distintas personas incorporaron diferentes posibilidades que la idea de duelo suponía, se entendió que esto nos unía. Cada persona tiene sus propias situaciones y en realidad compartir una acción, como esta, juntos es convivir y empatizar con nuestras distintas situaciones. Duelo, al fin y al cabo, es una experiencia humana que necesariamente necesita de la empatía.

Entonces, un grupo de participantes en este taller decidimos que queríamos compartir en forma de exposición nuestro proyecto, al que se apuntaron algunas de las personas que participaron en el taller, y otras que no participaron pero que coincidían con la línea de pensamiento y trabajo. En definitiva, lo que nos gusta es construir conocimiento y comprensión de las personas. Cualquier idea, concepto o forma de hacer es una buena ocasión para que las personas nos conozcamos y contribuyamos a un mundo compartido.

Duelo y bioarte

*M. Isabel Moreno Montoro
(Comisaria de la muestra)*

Empezar con “bio” cualquier asunto es meterse en complejidades. El término “bio” puede significar muchas cosas diferentes y a la par puede confundir el usarlo indiscriminadamente. Muchas veces mezclamos entre biológico y ecológico, otras veces utilizamos la palabra bioarte, ignorando el origen de este término, y es por esto que al abordar este proyecto, en el que de alguna manera parece ineludible reivindicar la presencia del termino, es que queremos rondar algunos comentarios sobre el mismo.

No se trata por nuestra parte, de dictar teorías, pero sí queremos comentar sobre algunos aspectos que, creemos, se relacionan con el trabajo que hacemos. Y sin la intención de dar explicaciones o de decir cómo tienen que ser las cosas, si queremos por lo menos traerlos, estos términos, a primera plana, para que las personas que se acerquen a nuestras obras tengan conciencia de que existe todo un complejo universo de situaciones que conectan y que simbióticamente se alimentan.

En cuanto al “duelo”, es otro término lleno de complejidades, decir duelo simplemente no nos lleva a un lugar de manera inconfundible, porque podemos estar hablando de un combate entre dos, o podemos estar hablando del desarrollo personal que alguien hace para

dar un salto hacia adelante en situaciones en las que algo ha quedado atrás, o ya no está con nosotros. Puede ser perder a un ser querido, o puede ser sencillamente un paso en la evolución del crecimiento de una persona.

Por lo tanto, entre el duelo y el bioarte estará el juego, si queremos hablar de entendernos con las distintas dimensiones del planeta en el que habitamos y dejar atrás la soberbia de creer que somos la esencia del universo y dialogar con toda clase de elementos. Se trata de los diversos duelos personales con los que conseguimos superar las adherencias que nos atan y mirar hacia delante. Supone un gran esfuerzo aceptar que toda propuesta que emana de nosotros no nos convierte en genios, ese es el duelo.

La reivindicación del término bioarte

Según Edith Medina, el material orgánico se convierte en la herramienta artística del bioartista (Medina, 2007:3), lo cierto es que el origen del término bioarte tiene como significado la interacción con la ingeniería genética, obras como “Natural History of the Enigma”, 2003-2008, de Eduardo Kac, en la que un gen es introducido en una planta, aislado y secuenciado a partir de la sangre de Kac, cuyo genoma se expresa en las vetas rojas de los pétalos, a modo de ramificaciones venosas (Albelda y Pisano, 2024:116) son ejemplo de ello. Algunos ejemplos, como este, tienen relativo conflicto ético, otros asuntos son más complejos en función de los métodos y los resultados de la experiencia de interacción entre “crear” y naturaleza.

Pero aquí entramos en otra complejidad, usar la palabra “crear” para hablar de arte. Otra vez dios, jugando a ser dioses.

Lo que queremos evidenciar es la multitud de aristas y posibilidades que tiene cualquier relación, en este caso, arte y bio, o arte y bio y duelo, o bioarte y duelo. Y como todo depende del concepto que adoptemos para cada cosa. Qué idea tenemos de arte, es decir, que creemos que es el arte, lo bio o biológico, que creemos que es crear. Y por supuesto que creemos que es un duelo. Sin lugar a dudas, de las tendencias de arte contemporáneo, la línea de naturaleza y arte es una de las que más fuerza tiene. Y diferentes caminos, que van desde la más radical manipulación genética para crear nuevas formas, nuevamente crear como dios, hasta cualquier práctica artística en la que se refleje la naturaleza, así como la defensa que hacemos de ella.

No sé hasta qué punto es más o menos ético lo que nosotros hacemos cuando utilizamos materias vegetales vivas y las convertimos en materia pictórica, acabando con su vida. Por un lado estamos dialogando con materias naturales y además evitamos verter productos contaminantes, pero lo cierto es que tuvimos qué asesinarlas para que dejaran su sustancia, su color y su forma.

De todos modos, el objetivo de iniciativas y propuestas como esta es abrir debates. Ya hemos dicho que no queremos dictar sentencias ni decir, como tiene que ser las cosas, solamente mostramos modos de ser, de hacer y de relacionarnos para desarrollar crítica y preguntarnos por la conveniencia de las cosas.

Que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, cómo utilizar las cosas, preguntarnos si maltratamos seres vivos como plantas, qué clase de duelo supone aniquilar a estas plantas para poder conseguir con el sacrificio de su vida, un testimonio más o menos permanente de naturaleza y de vida.

Partiendo de estos pensamientos, encontramos en esta colección obras que hablan de conceptos biológicos en su temática: *Cardo, Código I y II*; otras que discuten el estilo de vida humano y sus implicaciones biológicas: *Llora, Digiere, Suelta, Encaje, Velo, Santo pañolón travesti*; otras que plantean una crítica directa a los efectos de nuestras acciones sobre el planeta: *Mi planeta llora, Mi tierra en peligro, Fragilidad, Conexión*; y otras que simplemente hablan de procesos humanos (bioprocesos humanos) utilizando materia natural: *Confusión momentánea, Pétalos deconstruidos, Tridimensionalidad, Marchita, Ansiedad, Protesis vegetal I y II, Flores para apaciguar el alma. Memorial I, Flores para apaciguar el alma. Memorial II, Flores para apaciguar el alma. Memorial III, Flores para apaciguar el alma. Memorial IV, La sequía, El ciclo del ciclo o En el monte.*

Referencias

- Albelda, José y Pisano, Serena (2014). Bioarte: entre el deslumbramiento tecnológico y la mirada crítica. *Arte y políticas de identidad, vol 10-11*, 113-134.
- Medina, Edith (2007). Bioarte: una nueva fórmula de expresión artística. *Revista Digital Universitaria*, 8.

El arte en la educación

Karele Maxinahi Félix Piña
(Comisara de la muestra)

Llevar a cabo una actividad regida por la emoción y sentimiento va más allá de cumplir estándares convencionales, es el propósito del desarrollo de ese ser que se siente pleno, y productivo a la vez, capaz de sentir, expresarse y comunicarse en diversas formas y elementos que el arte, con una gran cantidad de recursos permite en su esplendor, siendo un gran enlace entre el ser y hacer, aspectos fundamentales en la educación.

Lejos de buscar un concepto de educación y arte, es plantear la relación que se ha llevado a cabo hoy en día, la cual se puede decir que se encuentra en construcción. Sin embargo, se admite que son demasiados los esfuerzos dedicados a que en la educación formal se incluyan áreas de desarrollo de valores artísticos, en el cual, el arte no sea una condición de la posición económica o social de los seres humanos, si no, un derecho, rompiendo con la percepción elitista de un ámbito solamente ornamental y decorativo, si no más bien, humano e integral. Si se desea ver ante la visión alentadora, la nueva apuesta de la escuela parece dirigirse hacia la creatividad, el desarrollo de la imaginación, y de las capacidades expresivas (Jiménez, 2002, p.87).

En este sentido se comparte la visión del arte como parte de la educación del ser humano en un acto esencial, en el que puede ir y entranar más allá de aspectos cognitivos y mezclar las emociones y percepciones del mundo, con un lente diverso que convergen para lograr comunicarse a través de la presencia o ausencia de formas y colores, hibridando imágenes de concepciones distintas para comprender a los otros.

Es por ello, que el arte en la educación promueve un tipo de protagonismo, que el educando puede interpretar un instrumento musical, pintar un cuadro, narrar una historia, posibilidades que no son ejercidas en el caso de asignaturas tradicionales, ajustándose de alguna manera a la visión de Paulo Freire sobre la educación liberadora, a partir de quien destaca la importancia del educando como parte central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Partiendo desde esta lógica de Freire, se podría decir que el arte posibilita al educando un tipo de centralidad en la educación, promoviendo así la construcción de individuos críticos, reflexivos y protagonistas de los nuevos cambios sociales (Hermann Acosta, 2007).

Una correcta conexión y fluidez entre el arte y la educación podría para algunos pensarse como una utopía, pero es más real que lo tangible, tan real como la existencia de las emociones y sentimientos que toman forma y pueden transmitirse a través de una representación artística, aspectos que el educando no deja de lado en el momento de aprender y que se debe tener en cuenta en cada momento. El arte en definitiva, puede conectar diferentes visiones que proceden de las culturas, y llegar a un punto de encuentro, siendo el motivante a tener una educación humana, inclusiva y realmente integradora, en donde realmente se ejerce la visión de Freire, donde la

educación debe ser cimentada en el rigor, la investigación, la actitud crítica, el riesgo, la humildad, el juicio, la tolerancia, la alegría, la curiosidad, la competencia y otras virtudes, fundamentadas por la esperanza, visualizando la educación como la vía de transformación de un mundo injusto, desigual, a uno altamente ético y solidario (Freire, 1997). A caso ¿estos aspectos no son relevantes en la formación del ser humano?

Por ende, la situación del arte en la sociedad moderna y su endeble presencia en los ámbitos escolares nos obliga a la construcción de una fundamentación cada vez más consistente que reúna las diferentes perspectivas desde donde se revaloriza la importancia del arte en la vida humana, porque es una necesidad primaria y representa una posibilidad de redimir al hombre del acelerado proceso de deshumanización que vive en la sociedad actual (Palacios, 2006, p. 4).

Porque educar a través del arte hace pensar en seres libres y con pensamiento crítico, ya que uno de los impulsos vitales del artista es hacer, crear, accionar, construir y comunicar aquello que su mente, cuerpo y corazón han combinado para permitir ver a través de su mirada a miles miradas más, puesto que el ser humano debe de concebir mirarse creando a través de sentir, expresión que se refleja en las obras de este trabajo.

Referencias

Freire, P. (1997). Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. 11ª Edición. Madrid: Siglo XXI.

Hermann Acosta, A. (2007). El arte en la educación, en búsqueda de un nuevo epistema educativo. Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, 7(Educación), 15.

Jiménez, L. (2002). Miradas al arte desde la educación (S. de E. P. y Cultura (ed.); 1st ed.).

Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. Reencuentro, 46, 22.

La edición de arte contemporáneo para expresión de las emociones.

Ruth Mora Rochin, Coordinadora de la Nivelación en Artes Plásticas y Profesora de Sistemas de estampación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México.

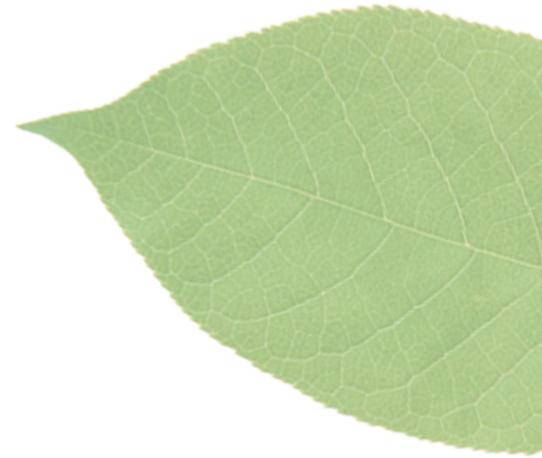
Desde niños estamos conectados con nuestras emociones, y no hay emociones malas o buenas, simplemente son diferentes y depende de uno como equilibrarlas, y como manifestarlas, ya que estas, nos acompañan en el transcurso de nuestro desarrollo personal, y si hablamos de cómo afectan estas emociones en el medio artístico, es verdaderamente importante saber conducir nuestras emociones, ya que ello depende como buscar expresarlas y darlas a conocer en los dibujos, pinturas, grabados, esculturas, música, danza, literatura, etc.

Si hablamos de la expresión de las emociones en la pintura, dependerá mucho de la disposición en los trazos, la selección de los colores que se utilizan en la gama cromática de la obra para manifestar nuestro yo interno, que al final de cuenta, la obra artista es el producto de nuestra personalidad, lo que se quiere contar, lo que se busca es una reflexión en el espectador al ver la obra, es decir que se conecte con las emociones transmitidas en la obra.

En el duelo, hay muchas emociones, que van desde la negación, ira, negociación, depresión y aceptación, son etapas que la persona pasa hasta aceptar lo sucedido, todo esto son emociones del ser humano, que el artista lo transmite en su arte según sea en la fase que se encuentre. En el grabado se trabajó con el tema del duelo y como se puede transmitir estas emociones en la expresión artística, la utilización de la naturaleza como medio de expresión para este tema, nos da una gran multiplicidad de formas, colores, matices, gofrados, etc. La conectividad de la creación artística con los diferentes materiales que encontramos en la naturaleza o alrededor de nuestra vida cotidiana, facilitan el proceso creativo y la expresión de las emociones que en cada obra queda registrada.

DUELO

CATÁLOGO DE OBRAS

Ruth Mora Rochin.
rochinruth@uas.edu.mx

Culiacán (México)

Fue estudiante de la carrera de Técnico en pintura de la UAS en el periodo 1995-1999, después fue de intercambio a la Universidad Politécnica de Valencia en el año 1999, a su regreso ingreso a la Licenciatura en Artes Visuales a la Universidad de Guadalajara 1999-2003. Al finalizar sus estudios ingresa a trabajar a la Escuela de Artes Plásticas de las UAS en el 2004, donde trabaja actualmente, desempeñando su labor como docente y también haciendo incursión en el arte. Donde ha participado en numerosas exposiciones colectivas y ha recibido premio del Salón de la Plástica Sinaloense.

Trabajo como Coordinadora de la Nivelación en Artes Plásticas, para la Unidad Académica de Artes Plásticas, y ha participado en el mejoramiento de los programas de estudios de las materias que imparte, ha asistido a numerosos cursos de capacitación que imparte nuestra universidad para profesores de la misma, Estudio la Maestría en Educación, Docencia y Pedagogía, en la Universidad Santander 2016-2018 y actuamente está estudiando el Doctorado en Ciencias de la Educación, en la misma Universidad Santander. Ingreso al departamento de secretaria administrativa en el mes de febrero del 2022, y aun continua en la docencia.

Como artista plástico, ha participado en numerosas exposiciones y se citaran las mas recientes:

1era Exposición Artística, Dia de Muertos, México-Colombia, 2019.

Exposición IX Edición 31 Artistas Internacionales, 2020.

Un Minuto de Reflexión en el Arte Internacional, Homenaje a Clara Pechansky, 2020.

Exposición “Guías y Raíces” Celebrado en la barra Cultural Virtual, Cultura UAS, 2020.

Exposición en el marco XXVI Festival Internacional universitario de la Cultura 2021” Roberto Jordán”, 2021.

Exposición “Una Mirada al Mundo de la Mujer”, Casa de la Cultura UAS, 2021.

Exposición “Mundes Paralleles” Paris, 28 de octubre al 07 de noviembre del 2021.

Exposición “Mundes Paralleles” Roma, 11 de noviembre al 18 de noviembre del 2021.

Exposición Internacional “El Camino Libre del Trazo y el Color en la Galería de Arte Frida Kahlo, 2022.

Exposición en Homenaje a San Gil Santander Colombia, 2022.

Exposición de “Guías y Raíces” en el marco de celebración del día de muertos, 2022.

Mi tierra se contamina con la presencia del hombre al crear el plástico que a través de los años se ve su resistencia al clima y al tiempo, y podemos encontrar basura hasta en los lugares más recónditos del planeta, mi planeta está en duelo, ayudándola es como nosotros mismo nos podemos salvar, y no es solo la basura, el ruido, la contaminación, escúchala como llora.

Título: Mi planeta llora

fecha: 2022

dimensiones: 36 x 50 cm

Técnica: Monotipo e impresión verde

La misma tierra está atrapada en un mundo de contaminación y destrucción por el mismo ser humano, contaminamos su tierra, su agua, su viento y quemando sus áreas verdes.

Título: Mi tierra en peligro
fecha: 2022
dimensiones: 36 x 50 cm
Técnica: Monotipo y Collagraph

La fragilidad del ser humano es como una pluma al viento, si saber que es lo que nos depara la red de la vida, solo nos sumergimos en la contemplación de la vida y sus misterios.

Título: Fragilidad

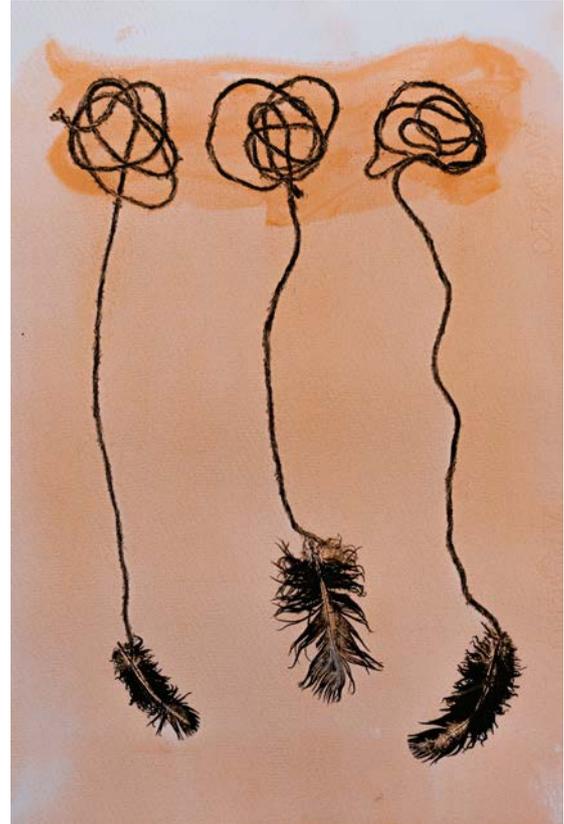
fecha: 2022

dimensiones: 36 x 50 cm

Técnica: Papel Crepe y Collagraph

La religión en una conexión que nos han inculcado desde niños, y nuestra alma esta conectada con la divinidad, y aun en el duelo, sabemos que es el lugar a donde iremos.

Título: Conexión
fecha: 2022
dimensiones: 36 x 50 cm
Técnica: Papel Crepe y Collagraph

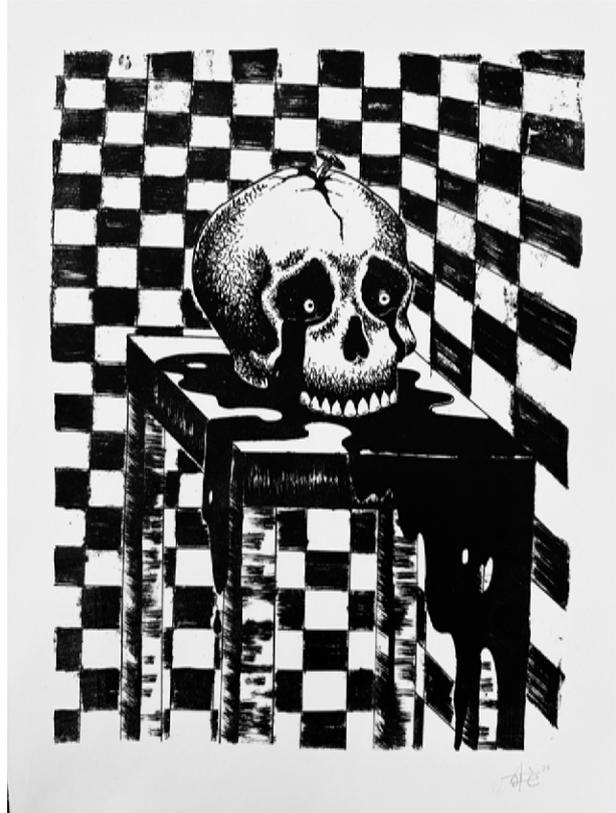
Estrella Soto Moreno.
estrella.sotomoreno@gmail.com

Jaén (España)

Graduada en Bellas Artes por la Facultad Alonso Cano de la Universidad de Granada, España, me apasiona explorar todo lo que me rodea a través de los medios artísticos con los que aprendo. Nacida en Jaén, he realizado talleres artísticos sobre la naturaleza, otra de mis grandes pasiones. Destaco de mi etapa de formación, el desarrollo de la Beca Erasmus durante un curso completo en la Academia de Bellas Artes de Carrara, Italia.

Algunas de las exposiciones en las que he participado han sido “Arte sobre papel”, en el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández, Torreblascopedro. Jaén en 2021, “Art Project Kandira” Turquía, 2022, o “Fluir, confluir, divergir, converger”, exposición colectiva en Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, 2022, o recientemente en la colectiva “Lux humani”, 2023, en el centro de Arte Contemporáneo “Baños del Naranja”, de Jaén, o “Tocar la tierra con, desde, por el arte”, 2023, en el Centro Carmen Jiménez de La Zubia, Granada, organizada de manera conjunta por la UGR, el Ayuntamiento de la Zubia y la asociación artística ‘En Los Bordes: Arte público - Arte en vivo’.

Título: "Llora"
fecha: 2022
dimensiones: 35x50 cm
Técnica: litografía circular.

Título: "Digiere"
fecha: 2022
dimensiones: 35x50 cm
Técnica: Fotolitografía.

Título: "Suelta"
fecha: 2022
dimensiones: 35x50 cm
Técnica: Poliestergrafía.

María Lorena Cueva Ramírez
mcueva@ujaen.es

Jaén (España)

Doctora en Patrimonio (Universidad de Jaén), Profesora en el Área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de Jaén, España. Investiga en torno a la intervención socioeducativa basada en las artes, la investigación artística y la acción social. Es miembro del grupo de investigación HUM-862 “Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural”; Editora Jefe de la revista electrónica “Tercio Creciente”. Ha llevado a cabo diversas publicaciones sobre las cuestiones vinculadas a sus procesos investigadores y docente; ha comisariado exposiciones en las cuales podemos encontrar artistas internacionales; como artista ha formado parte de muestras nacionales e internacionales. A continuación se presenta una recopilación de las exhibiciones en las que ha participado:

SOMOS HISTORIAS DE BARRIO. 2022, Casa de Artistas, Jaén.
(Comisariado)

ARTE SOBRE PAPEL. ¿REMINISCENCIA O VIGENCIA?.
2021, Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández,
Torreblascopedro; Museo de Jaén; Escuela de Arte de Toledo.
(Comisariado/Artista)

SEAMOS RADICALES. 2021, Sala de Exposiciones del Antiguo
Seminario de San Felipe Neri en la Universidad Internacional de
Andalucía; Sede: Antonio Machado. (Comisariado/Artista)

DE REGRESO A CASA. CAMINOS HÍBRIDOS PARA EL RETORNO DE UN ARTE MÁS HUMANO. 2020, Museo de Arte Íbero de Jaén. (Artista)

MÍRAME QUE QUIERO HABLAR CONTIGO. 2019. Museo de Jaén. (Comisariado/Artista)

ESTA CONSERVA NO ES CAMPBELL 2019, Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández, Torreblascopedro. (Artista)

NO ES SOLO CUESTIÓN DE MUJERES CUANDO DE HILAR SE TRATA. 2018. Centro de Cultura Contemporánea Quinta Da Cruz, Viseu, Portugal. APECV. (Artista)

WHAT ABOUT YOU. 2016, Centro Cultural Villardonpardo, Diputación de Jaén. (Comisariado/Artista)

Proyecto enREDadas - IV edición- ARTE Y JUSTICIA SOCIAL. 2016, Sala de exposiciones Facultad de Formación del Profesorado, Universidad Autónoma de Madrid. (Artista)

DIS-CONTINUA. Exposición colectiva de arte contemporáneo. 2014, Centro Damián Bayón, Instituto de América, Santa Fé (Artista)

El velo, el encaje, el duelo,
El blanco, el negro,
La luz, el luto,
Las flores, el llanto.
El recuerdo, la memoria, la muerte.
Lo que no espero,
Lo que no quiero,
Lo que siempre llega.
Aunque lo tapemos,
Aunque no se vea.
Bajo las flores, el velo, el encaje, el llanto,
La pena me supera, te extraño tanto...

Estas obras muestran el duelo desde una visión costumbrista, folklórica, coplera. Tomando elementos propios de una cultura que abraza el duelo como un estado de desgarramiento emocional,

Título: Encaje
fecha: 2022
dimensiones: 35x50 cm
Técnica mixta sobre papel

en el que las sensaciones son tan viscerales que pueden desembocar en dolor físico. Un dolor, un duelo, que va por dentro, que se agarra al corazón y nos lleva a un estado de añoranza y desesperación. Un dolor, un duelo, camuflado por los velos, los encajes y las flores, que esconden la pena y el llanto que brotan por los poros. Un dolor, un duelo, que nos acurruca y sostiene en la oscuridad, que se mete en las entrañas, alejándonos de los posibles destellos de luz que nos ayuden a superar ese estado. Un dolor, un duelo, que llega a ser la muerte unx mismx o de una parte de nuestro ser, que nos abandona, dejándonos huecos, oscuros, melancólicos. Agarradxs con uñas y dientes a los recuerdos, creando con ellos nuestra nueva realidad, inmersos en la congoja de tener que enfrentarnos a una vida sin eso que ahora nos falta.

Título: Velo
fecha: 2022
dimensiones: 35x50 cm
Técnica mixta sobre papel

Nacida en la capital sinaloense el 17 de septiembre de 1996, desde los 5 años de edad se involucró en diferentes talleres de inducción al arte y las artes plásticas, estudió un diplomado en desarrollo humano en IDEHI (Instituto de Desarrollo Humano e Investigación, S.C.) en 2014, participó en el curso taller “Arteterapia para el desarrollo emocional y su aplicación” en 2017 por PNL Center. Licenciada en Educación Artística en la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el periodo 2018-2022, mismo en el cual concluyó un diplomado en Arteterapia en DMC México. Desde enero de 2023 forma parte del centro artístico DINAMO, en el cual se desempeña como maestra de introducción al arte plástica. Cuenta con participaciones artísticas como los son “Exploración de la forma y el color” en la Casa de la Cultura de la UAS, en 2019 y “Exposición Tertulia Plástica” en la Unidad Académica de Artes en el año 2022.

Adriana Janeth Rojas Bernal
Adriannarojass@gmail.com

Culiacán (México)

Existe un veneno terrible que provoca la peor de las ilusiones: formar una verdad absoluta sobre un mal absoluto, cerrando la puerta del entendimiento y el uso correcto de los frutos de la vida.

Título: En el monte

fecha: 2022

dimensiones: 36x50 cm

Técnica: Estampación de material vegetal sobre papel de grabado.

La adaptación emocional que el ser humano logra desarrollar al sufrir cierta pérdida o ausencia es tan disruptivo y delicado como dicha hoja de papel que nos regala un tinte de colores sobrios y a su vez nos permite observar las huellas de algo que estuvo ahí antes.

Título: La sequía

fecha: 2022

dimensiones: 36x50 cm

Técnica: Estampación de material vegetal sobre papel de grabado.

La tierra posee un carácter indómito, cambiante, irascible pero sobre esas cualidades surge triunfal la lucha incesante por engendrar vida; vida hermosa, triste, cruda y sutil.

Todo forma parte de un ciclo sin fin, como las hojas de un gran árbol que caen en otoño y nutren el suelo para que los retoños arbóreos florezcan en el bosque del mañana.

Título: El ciclo del ciclo

fecha: 2022

dimensiones: 36x50 cm

Técnica: Estampación de material vegetal sobre papel de grabado.

Nathaly Astorga Méndez.
nathaly.astorgam@gmail.com

Culiacán (México)

Estudió en la Universidad Autónoma de Sinaloa la carrera de Artes Plásticas en el periodo 2014-2018. Cursó un Diplomado en diseño gráfico en 2019 y ha asistido a varios talleres de animación y efectos visuales. En el periodo de 2018-2021 estuvo como artista visual para una agencia de Marketing. Se ha dedicado principalmente a la ilustración y actualmente se encuentra en la Coordinación de Extensión de la Cultura en la UAS.

Como artista plástico, ha expuesto en diversos espacios de manera colectiva, como:

La Muerte en la Plástica, Galería José Luis Cuevas, 2015.

Lluvia Experimental, Casa Achoy, 2016.

Premio Nacional de la Cerámica, Tlaquepaque 2016.

Exposición “Guías y Raíces”, Galería José Luis Cuevas, 2017.

Premio Nacional de la Cerámica, Tlaquepaque 2017.

Atemporalidades, anacronismos y emergencias:

Intransigencia de la memoria, Sala de Arte Joven, 2018.
Exposición “Graduación”, Casa de la Cultura UAS, 2018.
Exposición “Multiplicidad”, Galería Ángela Peralta, 2022.
Exposición “A mi manera”, Galería Mazatlán, 2023.

La pérdida puede desarmarte en un instante pues es sumamente triste tomar conciencia de ello; Pese al volcán de sentimientos a la vista siempre habrá flores para evocar afecto hacia el ser perdido y consuelo, el dolor sigue presente pero puede quizá por un breve momento el ardor cesar ante éste gentil gesto. Flores para apaciguar el alma se compone de cuatro piezas dedicadas a la pérdida del acompañante incondicional, ése que en algún momento dejó huellas por toda la casa y que ahora están en el corazón.

No se puede huir de los sentimientos y uno se aferra a los recuerdos, los recorridos, los lugares y siluetas. Recorriendo los mismos parques y recolectando flores te sigo llevando a casa. En memoria a mi querido “Tyson”.

Desarmado

Título: Flores para apaciguar el alma. Memorial I

fecha: 2022

dimensiones: 35x50 cm

Técnica Collagraph

Siluetas de los parques

Título: Flores para apaciguar el alma. Memorial II
fecha: 2022
dimensiones: 35x50 cm
Técnica Collagraph

Días en casa

Título: Flores para apaciguar el alma. Memorial III

fecha: 2022

dimensiones: 35x50 cm

Técnica Papel Crepe y Collagraph

Juventud-vejez y época dorada

Título: Flores para apaciguar el alma. Memorial IV
fecha: 2022
dimensiones: 35x50 cm
Técnica Collagraph

Jesús Caballero Caballero
jcaballe@ujaen.es

Jaén (España)

Jesús Caballero Caballero. Profesor del Área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de Jaén. Doctor en Patrimonio por la Universidad de Jaén. Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Máster en Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño por la Universidad de Jaén. Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria por la Universidad de Sevilla. Director de la Revista electrónica de Investigación y Creación Artística Afluir y miembro del grupo de Investigación HUM-862 de la Universidad de Jaén.

Su línea de investigación se dirige fundamentalmente al desarrollo de la metodología artística de investigación con una temática que sitúa la experiencia corporal como experiencia artística y que se combina, además, con su producción creativa que ha sido expuesta en diferentes espacios, destacando los siguientes:

- Arte sobre papel: ¿reminiscencia o vigencia? Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández (Torreblascopedro - Jaén), Museo de Jaén y Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte de Toledo. (2021-2022)
- Tucci Sagrada. Exposición individual de obra gráfica. Sala de exposiciones Escuela de Artes y Oficios (Martos-Jaén) (2021)
- Que suene a bóveda: Exposición colectiva conmemorativa del orgullo LGTBIQ+ (Casa de Artistas, Jaén) (2021)
- De regreso a casa: Caminos híbridos para el retorno de un arte más humano. Museo Íbero de Jaén (2020)
- No es solo cuestión de mujeres cuando de hilar se trata. Portugal-España (2018)
- Fluir, confluir, divergir, converger. Exposición colectiva. Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona (2022)

en el que las sensaciones son tan viscerales que pueden desembocar en dolor físico. Un dolor, un duelo, que va por dentro, que se agarra al corazón y nos lleva a un estado de añoranza y desesperación. Un dolor, un duelo, camuflado por los velos, los encajes y las flores, que esconden la pena y el llanto que brotan por los poros. Un dolor, un duelo, que nos acurruca y sostiene en la oscuridad, que se mete en las entrañas, alejándonos de los posibles destellos de luz que nos ayuden a superar ese estado. Un dolor, un duelo, que llega a ser la muerte unx mismx o de una parte de nuestro ser, que nos abandona, dejándonos huecos, oscuros, melancólicos. Agarradxs con uñas y dientes a los recuerdos, creando con ellos nuestra nueva realidad, inmersos en la congoja de tener que enfrentarnos a una vida sin eso que ahora nos falta.

Título: Santo Pañolón Travesti

fecha: 2022

dimensiones: 35x50 cm

Técnica: estampación de maquillajes sobre
papel de seda

María Isabel Moreno Montoro,
mimoreno@ujaen.es

Jaén (España)

Doctora en Bellas Artes, Universidad de Sevilla, Catedrática de Educación Artística y Visual (Universidad de Jaén, España). Investiga en torno a las prácticas artísticas intermedias, la investigación artística y la acción social. Es responsable del grupo de investigación “Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural”; Coordinadora del Máster “Investigación y Educación Estética”, Directora de la revista electrónica “Tercio Creciente”. Autora de varias publicaciones sobre estos temas, como comisaria he realizado importantes exposiciones entre las que se encuentran artistas internacionales, como artista también he participado en numerosas exposiciones de las que se relacionan algunas de las más recientes:

“Arte sobre papel: ¿reminiscencia o vigencia?” Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández (Torreblascopedro - Jaén), Museo de Jaén y Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte de Toledo. (2021-2022)

“Fluir, confluir, divergir, converger”. Exposición colectiva. Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona (2022)

“Te llevo dentro”, 2022, programa de Las noches en blanco, Patronato de Cultura de Jaén

“Habitar el tiempo”, 2022, Casa de artistas, Jaén,

“Artwork project”, Kandira, Turquía. 2022,

“De regreso a casa: caminos híbridos para el retorno de un arte más humano”. 2020, Museo de Arte Íbero de Jaén.

“Esta conserva no es campbell”, 2019, Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández, Torreblascopedro.

“Hacer camino”, 2019, Museo de Jaén

“No es solo cuestión de mujeres cuando de hilar se trata”. 2018. Centro de Cultura contemporánea Quinta Da Cruz, Viseu, Portugal. APECV

“What about you”, 2016, Centro Cultural Villardonpardo, Diputación de Jaén.

Título: Prótesis vegetal I

fecha: 2022

dimensiones: 35x50 cm

Técnica: Collagraph y estampación de materia vegetal sobre papel de grabado.

Título: Prótesis vegetal II
fecha: 2022
dimensiones: 35x50 cm
Técnica: Collagraph y estampación de materia
vegetal sobre papel de grabado.

Karele Maxinahí Félix Piña
karele.felix@uas.edu.mx

Culiacán (México)

Licenciada en Educación Artística por la Escuela Superior de Arte Mukila Mazo. Maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa, becada por CONACYT con vinculación en la Universidad Pública de Navarra, España. Estudiante de doctorado de la Facultad de Educación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con trabajo vinculado con la UPNA, España. Actualmente, desempeñándose como docente y secretaria académica en la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Asesora Técnica Pedagógica en la Supervisión de Educación Artística, región centro en Sinaloa. Ha creado espacios de expresión artística, vinculación cultural, actividades de preservación del patrimonio cultural y capacitación de docentes de educación artística en

SEPYC a través de la Supervisión de Educación Artística (SEA), Departamento de Educación Artística (DEA) e instituciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de Secretaría Académica de la Universidad. Además, investigadora y gestora cultural afiliada grupos y programas de investigación, ha participado como ponente, conferencista e investigadora con publicaciones en revistas indexadas, participando en diversos eventos sobre educación y arte con la línea de investigación de Educación en el arte, perfil del docente de educación artística y su relación con la práctica docente, así como organizadora de distintos eventos de arte.

Además de investigación en el área del arte, realiza proyectos culturales y de preservación del patrimonio cultural a través de la investigación, en coordinación de SEPYC y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La ansiedad se presenta con un cúmulo de pensamientos y emociones, que nos hacen ver todo desde un solo enfoque, salir de ello implica disipar, soltar y dejar de sentir por un momento para no quedar atrapados en los pensamientos.

Título: Ansiedad
fecha: 2022
dimensiones: 36x50 cm
Técnica: Papel Crepe y Collagraph.

La vida es un ciclo donde el paso del tiempo te hace reflexionar sobre el aprovechamiento del tiempo existencial que tenemos, y sobre todo, donde los cambios son inevitables.

Título: Marchita

fecha: 2022

dimensiones: 36x50 cm

Técnica: Collagraph y estampación de materia vegetal.

Licenciado en Educación Artística por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Especialista en música y artes visuales, realizando actividad artística en vinculación a la Unidad Académica de Artes y a la Coordinación General de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente, desempeñándose como parte del equipo de trabajo de la Secretaría Académica y gestor cultural de la Unidad Académica de Artes. Ha sido parte del equipo de organización del Festival Internacional Universitario Cultural, festivales de Día de Muertos y proyectos culturales en coordinación con la Universidad Autónoma de Sinaloa

Jesús Armando Mendoza Mendoza
jamm0495@gmail.com

Culiacán (México)

El día que tu alma muere, el día que tu pecho colapsa, es un momento que tarde o temprano llega, pero nadie espera. Es el momento donde tu ser se divide en una tridimensionalidad de cuerpo, alma y espíritu para explicarte que nadie te enseña a nadar en aguas turbulentas para lograr flotar y retomar las vías de tu vida, por eso se convierte en un problema que te resta calidad de vida; es un dolor que nada ni nadie te lo puede quitar, pero sí se puede maximizar para poder ser quien algún día fuiste. Nadie se puede meter con tu dolor, porque es tuyo y lo defiendes, sólo tú sabes lidiar con él porque crees que es lo único que te queda de un ser querido ahora que ya no está o la manera de honrar su memoria.

¿Cómo voy a ser feliz aquí si tú no estás? Pero, es lo contrario, tengo el compromiso de ser feliz ahora que tú no estás, para que lo que tú me enseñaste haya valido la pena.

Título: Tridimensionalidad

fecha: 2022

dimensiones: 36x50 cm

Técnica: Collagraph y estampación de materia vegetal.

Jose Luis Anta Félez
jlanta@ujaen.es

Jaén (España)

José-Luis Anta Félez (León, España, 1964), es un profesor de Antropología Social en la Universidad de Jaén, vinculado al mundo del arte en su sentido más amplio (música, grabado, fotografía, danza...), siempre ha entendido las artes como una performatividad, una forma de comunicación y un encuentro con las ideas sociales y políticas. Su llegada al mundo del grabado proviene de la fotografía, donde ha realizado 11 exposiciones individuales y participado en 25 colectivas y habiendo publicado tres libros de fotografía-arte, hace fotografías desde niño, revelando en un pequeño laboratorio y compartiendo afición con su padre. El primer acercamiento al grabado fue como intento de encontrar una manera de expresar con otro lenguaje, imágenes que están de siempre ahí: la calle, sus gentes, las formas retorcidas de la naturaleza, la ampliación de lo macro o congelar el mundo en movimiento... En cierta medida algo que siempre ha estado en el arte figurativo, pero que ha servido de base para llegar a un cierto impresionismo neo-barroso. Con un tórculo pequeño y experimentando en casa y luego acercándose a sitios más grandes realiza unas cuantas pruebas hasta llegar a la búsqueda del caos de juntar fotografía y tintas bajo la fuerza de un tórculo, la búsqueda de los volúmenes que permite el relieve

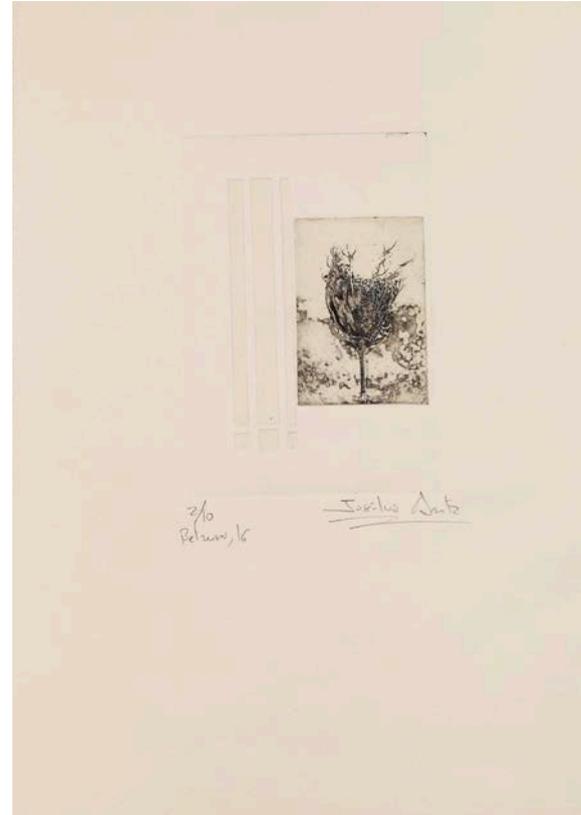
del papel y la idea de un cierto salvajismo que se da en la obra única y seriada a la vez. Esta serie que se presenta aquí se realizó en los talleres de la Fundación CIEC (Centro Internacional de la Estampa Contemporánea) en Betanzos (A Coruña), en julio del año 2016, en el intento de desaprender a mirar, plasmar y contar, para llegar a un punto primero desde el que volver a contar, acaso, lo mismo, por suerte, lo único.

Título: Cardo

fecha: 2016

dimensiones: 35x50 cm

Técnica: Grabado con plancha en relieve y estampación partiendo de un positivo analógico y una plancha de fotopolímero en tórculo.

Título: Código I

fecha: 2016

dimensiones: 35x50 cm

Técnica: Grabado en plancha de acetato
con tintas en mono-impresión en prensa de
xilografía. Oxidación por sobre exposición a
una lámpara de rayos uva.

Título: Código II

fecha: 2016

dimensiones: 35x50 cm

Técnica: Grabado en plancha de acetato
con tintas en mono-impresión en prensa de
xilografía. Oxidación por sobre exposición a
una lámpara de rayos uva

Kaliroy Papachoris Camacho,
kaliroy.papachoris@gmail.com

Culiacán (México)

Estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales, Universidad Autónoma de Sinaloa.

Nací en Culiacán, Sinaloa en el año 2002.

Mi pasión por el arte nace desde pequeña, mi madre es maestra de artes en secundaria y crecí con toda esta influencia.

Gusto de retratar la cotidianidad de nuestra vida, momentos que parecieran insignificantes pero que al plasmarlos en una obra se vuelven inmortales.

Como artista he participado en algunas exposiciones de las que se relacionan las siguientes:

LA MUERTE EN LA PLÁSTICA, 2021, Casa de la Cultura “Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros”, Culiacán, Sinaloa.

GUIAS Y RAÍCES, 2022, Casa de la Cultura “Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros”, Culiacán, Sinaloa.

UNA MIRADA A TRAVÉS DEL LENTE. 2022, Unidad Académica de Artes Plásticas, Culiacán, Sinaloa.

LA MUERTE EN LA PLÁSTICA. 2022, Casa de la Cultura “Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros”, Culiacán, Sinaloa.

Título: Pétalos deconstruidos
fecha: 2022
dimensiones: 35x50 cm
Técnica: Collagraph e impresión de materia vegetal sobre papel de 350 g/m2.

Título: Confusión momentánea

fecha: 2022

dimensiones: 35x50 cm

Técnica: Collagraph e impresión de materia vegetal sobre papel de 350 g/m²

ESAGEC
Estudios en Sociología,
Artes y Gestión Cultural

UJa.
Universidad de Jaén

AASA

GALERIA
DE ARTE FRIDA KAHLO

LA CASA DE ARTISTAS

