

GALA KNÖRR (Vitoria – Gasteiz, 1984)

We want to be free / Eat Sleep Rave Repeat / Bobbies in the wild, 2024

Queremos ser libres / Comer dormir rave repetir / Policías en la naturaleza

Tela de seda y poliéster al batik 300 x 400 cm / Tela de poliéster al batik 120 x 115 cm / Pastel al óleo sobre lino 120 x 115 cm

Silk and polyester fabric with batik, 300 x 400 cm / Polyester fabric with batik, 120 x 115 cm / Oil pastel on linen, 120 x 115 cm

Gala Knörr es una artista visual, escritora e investigadora de Vitoria-Gasteiz. Doctoranda en la Universidad del País Vasco, se graduó con un Máster en Bellas Artes de Central Saint Martins (Londres), y es licenciada en Bellas Artes por Parsons Paris (París), complementando su formación con clases y talleres impartidos por Txomin Badiola, Richard Linklater y Pedro G. Romero. Artista multidisciplinar que habitualmente comienza desde lo pictórico, también ha indagado en los lenguajes de la performance, el video y la escritura para explorar temas relacionados con la cultura popular y la construcción de historias compartidas.

Gala Knörr presenta tres obras que demuestran la elasticidad de su trabajo pictórico tras su investigación, reinterpretando referencias históricas de la cultura *rave* explorando la intrínseca relación que existe entre el acto de la fiesta y el acto de la protesta. El proyecto se originó a partir de la filmación que realizó de la *People's Vote March* en Londres en octubre de 2019. Al final de la marcha, se encontró con una *rave* improvisada en Trafalgar Square, una experiencia que despertó su fascinación por las formas distintivas en que las personas se involucran en las protestas. Knörr conectó las similitudes entre este evento y la marcha *Freedom To Party* en la misma plaza en enero de 1990, donde casi 10.000 personas bailaron en contra de la ley *Graham Bright*, que prohibiría las fiestas *rave*.

Knörr realiza una instalación de telas al batik que nos recuerda a *Loaded* canción de Primal Scream, cuya remezcla de Andrew Weatherall se convertiría en un himno del *Second Summer of Love*, sampleando del discurso que Heavenly Blues, personaje interpretado por Peter Fonda en *The Wild Angels* incitando al jolgorio. Knörr utiliza formatos dinámicos e inesperados para sus obras pictóricas como los lienzos en forma de camiseta que rememoran imágenes de la rave en Castlemorton de 1992, el epítome de una TAZ (Zona Temporal Autónoma) definida por el escritor y filósofo Hakim Bey como un espacio temporal de libertad fuera del control de la autoridad, donde las personas puedan experimentar autonomía y una comunidad sin ser reprimidas por las normas sociales preestablecidas.

Gala Knörr is a visual artist, writer, and researcher from Vitoria-Gasteiz. A PhD candidate at the University of the Basque Country, she holds a Master's degree in Fine Arts from Central Saint Martins (London) and a Bachelor's degree in Fine Arts from Parsons Paris (Paris), complementing her education with classes and workshops taught by Txomin Badiola, Richard Linklater, and Pedro G. Romero. A multidisciplinary artist who often begins with painting, she has also explored the languages of performance, video, and writing to delve into themes related to popular culture and the construction of shared narratives.

Gala Knörr presents three works that demonstrate the elasticity of her pictorial practice following her research, reinterpreting historical references from rave culture and exploring the intrinsic relationship between the act of partying and the act of protesting. The project originated from her filming of the People's Vote March in London in October 2019. At the end of the march, she came across an improvised rave in Trafalgar Square, an experience that sparked her fascination with the distinctive ways people engage in protests. Knörr drew connections between this event and the Freedom To Party march held in the same square in January 1990, where nearly 10,000 people danced in opposition to the Graham Bright bill, which sought to ban rave parties.

Knörr creates a batik fabric installation that evokes *Loaded*, a song by Primal Scream whose remix by Andrew Weatherall became an anthem of the Second Summer of Love, sampling a speech by Heavenly Blues, the character played by Peter Fonda in *The Wild Angels*, inciting revelry. Knörr employs dynamic and unexpected formats for her pictorial works, such as t-shirt-shaped canvases that recall images from the 1992 Castlemorton rave—the epitome of a TAZ (Temporary Autonomous Zone), as defined by writer and philosopher Hakim Bey. This concept refers to a temporary space of freedom beyond the control of authority, where people can experience autonomy and community without being repressed by pre-established social norms.

Cortesía de la artista / Courtesy of the artist

Obra producida por / Work produced by

C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

SUSANA JIMÉNEZ CARMONA (Córdoba, 1974-2024)

Tientos y tiemblos: bárbaras, 2024

Tentatives and Trembles: Barbarics

Instalación de tres cajones flamencos y vitrinas con suelos e imágenes, medidas variables

Installation of three flamenco boxes and a display case with soil and images, variable dimensions

Susana Jiménez Carmona era profesora en el Máster de Arte Sonoro de la Universitat de Barcelona, doctora en Ciencias Humanas y de la Cultura (Universitat de Girona), licenciada en Filosofía (UNED) y titulada superior de guitarra (Conservatorio Superior de Música de Córdoba). Su trabajo se centra en la investigación y el arte sonoro y colaborativo. Entre 2015 y 2018 formó parte de *Cuidadoras de sonidos* junto a Anouk Devillé. Y entre 2010 y 2016 impulsó y coordinó *El paseo de Jane* en Madrid. Ha publicado los libros *Luigi Nono. Por una escucha revuelta* (Akal, 2023) y *El paseo de Jane* (junto a Ana Useros, Modernito books, 2016). Su trabajo se ha mostrado y escuchado en festivales y exposiciones como *Sendas ocultas*, ZASS (Madrid, 2023), Festival Radiophrenia 2023 (Glasgow, 2023), *Cultivando miradas*, Baychimo Teatro (Zamora, 2023), *Verbena botánica, plata y jardín botánico* (Córdoba, 2023), Vedijeras, MIHACALE (Gordoncillo, 2023), *Reflexio*, Instans Charivés y Université Paris 8 (París, 2022), *Encuentros en el tercer paisaje*, ZASS (octubre 2022), *Fromago*, Diputación de Zamora (Zamora, 2022) o *Festival Creatures*, Zemos98 (Sevilla, 2022).

Susana Jiménez Carmona con su proyecto plantea una investigación e instalación con las cigarras como protagonistas de unos vínculos muy especiales entre sus pequeños cuerpos y los territorios que las acogen. Las *Cicadae barbara* que habitan en la ciudad de Córdoba viven como larvas y ninfas entre 2 y 4 años bajo el suelo (ver vitrinas), alimentándose directamente de las raíces. Son, por ello, muy sensibles al estado y salud de esos suelos y esas plantas, afectándoles a su desarrollo y dejando huellas en sus cuerpos la presencia de distintos contaminantes, así como la fertilidad de los suelos. Que estas huellas puedan sentirse y escucharse en sus cantos es lo que propone esta instalación sonora compuesta con cajones flamencos en los que cantan distintas cigarras de distintos emplazamientos de la ciudad, tanto cantos en coro, como de individuos aislados. De este modo, Susana, en colaboración con Adrián González Guzmán (UCO) quería desvelar el estado de unos suelos cordobeses a través de los espectros sonoros del canto de las cigarras.

Susana Jiménez Carmona was a professor in the Master's in Sound Art at the University of Barcelona. She holds a PhD in Human and Cultural Sciences (University of Girona), a degree in Philosophy (UNED), and she had a degree in classical guitar (Higher Conservatory of Music of Córdoba). Her work focuses on sound and collaborative art research. Between 2015 and 2018, she was part of *Cuidadoras de sonidos* alongside Anouk Devillé. From 2010 to 2016, she initiated and coordinated *El paseo de Jane* in Madrid. She has published the books *Luigi Nono. Por una escucha revuelta* (Akal, 2023) and *El paseo de Jane* (co-authored with Ana Useros, Modernito Books, 2016). Her work has been shown and heard at festivals and exhibitions such as *Sendas ocultas*, ZASS (Madrid, 2023), *Festival Radiophrenia 2023* (Glasgow, 2023), *Cultivando miradas*, Baychimo Teatro (Zamora, 2023), *Verbena Botánica*, Plata and Botanical Garden (Córdoba, 2023), *Vedijeras*, MIHACALE (Gordoncillo, 2023), *Reflexio*, Instans Charivés and Université Paris 8 (Paris, 2022), *Encuentros en el tercer paisaje*, ZASS (October 2022), *Fromago*, Diputación de Zamora (Zamora, 2022), and *Festival Creatures*, Zemos98 (Seville, 2022).

Susana Jiménez Carmona, with her project, proposes a research and installation featuring cicadas as the protagonists of unique connections between their small bodies and the territories that host them. The *Cicadae barbara* inhabiting the city of Córdoba spend 2 to 4 years underground as larvae and nymphs (see display cases), feeding directly on roots. As a result, they are highly sensitive to the condition and health of those soils and plants, which influence their development and leave traces on their bodies, reflecting the presence of various contaminants as well as soil fertility. This sound installation aims to make these traces tangible and audible in their songs. It features flamenco cajóns in which different cicadas from various locations across the city "sing," presenting both choruses and individual solos. Through this approach, Susana, in collaboration with Adrián González Guzmán (UCO), sought to reveal the condition of Córdoba's soils through the sound spectrums of cicada songs.

Cortesía de la artista / Courtesy of the artist

Obra producida por / Work produced by

C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

ENRIQUE DEL CASTILLO (Jaén, 1982)

Muestra de laboratorio, 2024

Laboratory Sample

Tres monitores con audiovisual en *loop*, 30'

Three monitors with audiovisual loops, 30'

Enrique del Castillo es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y Máster en producción artística e investigación por la Universidad de Barcelona. Asimismo cursó estudios en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay. Ha recibido premios como el primer premio internacional de arte sonoro PowSOLO, 2020. Ha sido beneficiario de becas como Residencias Matadero en República Checa, MEETFACTORY 2023. Entre sus obras y exposiciones señalaremos las siguientes: *El Jardín de las Delicias*, un recorrido por las obras de la colección SOLO Umbráfono II, Matadero (Madrid, 2022); *Tríptico, sombra y sonido*, entre otras. En 2018 se centra en la investigación sobre sonido óptico sobre celuloide y realiza piezas en: Punktum Krasova (Praha, R.Cheka, 2023), Process Festival Riga, (Letonia, 2023), MMMAD (Madrid, 2023), Hangar, (Barcelona, 2023), MACBA, (Barcelona, 2022), también imparte docencia sobre su propio proceso creativo y sobre la lectura óptica en LAV: laboratorio audiovisual (Madrid, 2022), y en la UMA Universidad de Málaga, 2022.

Los vídeos son grabaciones de las películas en movimiento que generan el sonido resultante de los experimentos con diversas técnicas y materiales. Dentro de estas vías de investigación el autor destaca el planteamiento de traducción de la notación LABAN para danza. En esta investigación ha contado con la colaboración de la coreógrafa y bailarina Laila Tafur. El proyecto consiste en realizar una traducción del material gráfico de notación LABAN de una secuencia de baile específica, cuyas formas geométricas, que componen los signos y símbolos del lenguaje LABAN, son adaptados a la lectura óptica analógica, colocados sobre película de cine y reproducidos por los umbráfonos. El sonido resultante sería ejecutado en danza de nuevo, esta vez alterado por la traducción aberrante de un medio no diseñado para esta notación. Es decir forzando la traducción de un lenguaje con un medio no ideado para ello.

Enrique del Castillo holds a degree in Fine Arts from the University of Granada and a Master's in Artistic Production and Research from the University of Barcelona. He also studied at the Ramón Garay Professional Conservatory of Music. He has received awards such as the First International Prize for Sound Art, PowSOLO, 2020. He has been a beneficiary of grants, including the Matadero Residencies in the Czech Republic and MEETFACTORY 2023. Among his works and exhibitions, notable mentions include: *El Jardín de las Delicias*, un recorrido por las obras de la colección SOLO (Umbráfono II, Matadero Madrid, 2022), and the triptych *Sombra y Sonido*, among others. In 2018, he focused on researching optical sound on celluloid and created pieces for events such as Punktum Krasova, Praha, R.Cheka 2023; Process Festival Riga, Latvia 2023; MMMAD, Madrid 2023; Hangar, Barcelona 2023; and MACBA, Barcelona 2022. He also teaches about his creative process and optical reading at LAV: Laboratorio Audiovisual Madrid, 2022, and at the UMA University of Málaga in 2022.

The videos are recordings of moving films that generate sound resulting from experiments with various techniques and materials. Among these research avenues, the translation of the Laban notation for dance stands out. In this project, I collaborated with choreographer and dancer Laila Tafur. The project involves translating the graphic material of Laban notation from a specific dance sequence, where the geometric shapes that form the signs and symbols of Laban's language are adapted for optical analog reading, placed on film, and played through umbráfonos. The resulting sound would then be performed through dance again, this time altered by the aberrant translation of a medium not designed for this notation. In other words, it forces the translation of a language through a medium not originally conceived for it.

Cortesía del artista / Courtesy of the artist

Obra producida por / Work produced by

C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

JUAN LÓPEZ LÓPEZ (La Rambla, Córdoba, 1980)

Edén, 2024

Eden

Vídeo digital, color y sonido, 62` en loop
Digital Video, color and sound, 62` in loop

Juan López López es magíster en Cinematografía (Universidad de Córdoba) y Licenciado en Bellas Artes (Universidad Politécnica de Valencia). Se define como "un intermediario entre la realidad y las imágenes y sonidos de nuestro alrededor", de donde intenta "diferenciar y extraer la información para mis creaciones visuales y sonoras, bajo una necesidad constante de sublimación de lo real". Y añade, "aspiro con mi obra a ayudar a comprender el mundo".

Entre sus exposiciones individuales destaca *El Rastro Firme*. Junta de Andalucía, Museo Arqueológico (Córdoba, 2023) o *En las afueras*. Junta de Andalucía, Espacio Iniciararte (Córdoba, 2015). Entre las colectivas: *Raíces y cuerdas*. Festival de la Guitarra y Festival Flora. Alcázar de los Reyes Cristianos (Córdoba, 2023); *Jondo, sonidos maquínicos*. Universidad de Málaga. Rectorado de la Universidad de Málaga (Málaga, 2023) o *Todas las Ítacas. 25 aniversario de la Fundación Rafael Botí*. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Centro de Arte Rafael Botí (Córdoba, 2023).

Edén es una película misteriosa y bella con el paisaje como protagonista, donde lo terrenal y lo mítico se fusionan entre el sueño y la vigilia, la vida y la muerte, y que parte de lo cotidiano hacia lo trascendente, para pensar en los pliegues de la realidad y ficcionar un futuro posible. *Edén* es un ensayo prosaico, etnográfico y estético que nos lleva a la abstracción desde el paisajismo, donde también se despliega una naturaleza amenazante y amenazada en la que habita el miedo, que aparece poderosa y terrible, y al mismo tiempo es tremendamente frágil. Es un intento por redefinir el paisaje sin renunciar a una mirada irónica sobre las relaciones de poder y la economía de un mundo globalizado, partiendo del territorio singular de la provincia de Córdoba marcado por la escasez de agua, la desertización o la contaminación industrial.

Juan López López holds a Master's degree in Cinematography (University of Córdoba) and a Bachelor's degree in Fine Arts (Polytechnic University of Valencia). He defines himself as "an intermediary between reality and the images and sounds around us," from which he tries to "differentiate and extract information for my visual and sound creations, driven by a constant need to sublimate the real." He adds, "With my work, I aim to help understand the world."

His solo exhibitions include *El Rastro Firme* at the Archaeological Museum of Córdoba, Junta de Andalucía, 2023, and *En las afueras* at the Espacio Iniciararte, Junta de Andalucía, Córdoba, 2015. His group exhibitions include *Raíces y Cuerdas* at the Festival de la Guitarra and Festival Flora, Alcázar de los Reyes Cristianos, Córdoba, 2023; *Jondo, sonidos maquínicos* at the University of Málaga, Rectorate of the University of Málaga, 2023; and *Todas las Ítacas* at the 25th Anniversary of the Rafael Botí Foundation, Rafael Botí Provincial Foundation of Plastic Arts, Rafael Botí Art Center, Córdoba, 2023.

Edén is a mysterious and beautiful film with the landscape as its protagonist, where the earthly and the mythical merge between dream and wakefulness, life and death. It moves from the everyday to the transcendent, to reflect on the folds of reality and imagine a possible future. *Edén* is a prosaic, ethnographic, and aesthetic essay that leads us to abstraction from the perspective of landscape art, where a threatening and threatened nature unfolds—inhabited by fear, which appears both powerful and terrible, yet simultaneously fragile. It is an attempt to redefine the landscape without abandoning an ironic view of power relations and the economy of a globalized world, starting from the unique territory of the province of Córdoba, marked by water scarcity, desertification, and industrial pollution.

Cortesía del artista / Courtesy of the artist
Obra producida por / Work produced by
C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

ÁLVARO ALBALADEJO (Granada, 1983)

Fata morgana, 2024

Fata morgana

Dos esculturas de madera, (Cenotafio) 100 x 25 x 25 cm y (Morgana V) 37 x 160 x 37 cm

Two wood sculptures, (Cenotafio) 100 x 25 x 25 cm and (Morgana V) 37 x 160 x 37 cm

Álvaro Albaladejo es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, cursó estudios en la Akademie der Bildenden Künste de Munich, Alemania. Desde 2020 trabaja con la galería Artnueve, con la que ha realizado dos exposiciones individuales: *Perder la fuerza* (2022) y *Espejismo en Groenlandia* (2020). Ha participado en ferias como ARCO (2023-2022-2021), Estampa (2023-2021-2020) o Swab (2021). Ha sido ganador del primer premio del XVI Certamen de Artes Plásticas Caja Rural de Jaén (2023), premio DKV Arteria (2021), finalista del VI Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, Arco (2022) y premio UBE Europe solo project en feria Marte (2019). Dentro de sus exposiciones individuales destacan las realizadas en Centro Párraga, (Murcia, 2023), Iniciararte (Córdoba, 2020), Fundación BilbaoArte (Bilbao, 2019). Participó en exposiciones colectivas en CAAC Sevilla (2024 - 2020), C3A Córdoba (2019), CAC Málaga (2017), Instituto Cervantes Munich y Passinger Kultfabrik en Munich (2007), entre otras.

Fata Morgana era el nombre en latín que recibía un efecto óptico que nos hace percibir imágenes flotantes en el aire. Su nombre alude al hada o la bruja Morgana, la cual operaba con su magia sobre nuestros sentidos. Este efecto ilusorio o espejismo se produce cuando el sol calienta la atmósfera sobre la tierra o el mar, creando un gradiente de temperaturas en el que la luz proyecta un desdoblamiento de los objetos. Una constante en la obra e investigación de Albaladejo es la relación existente entre los mecanismos desarrollados en el inconsciente para producir imágenes y la práctica artística. El pensamiento en estado onírico y la alucinación entendida como tecnología perceptiva, forman parte de su discurso. Igualmente el trabajo y colaboración con técnicos, artesanas y maestros de oficios raros, arcaicos y al borde de la extinción, le han llevado a integrar el ensamblaje y torneado de maderas exóticas como técnica principal.

Álvaro Albaladejo holds a degree in Fine Arts from the University of Granada and studied at the Akademie der Bildenden Künste in Munich, Germany. Since 2020, he has been working with the Artnueve gallery, with which he has held two solo exhibitions: *Perder la fuerza* (2022) and *Espejismo en Groenlandia* (2020). He has participated in fairs such as ARCO (2023-2022-2021), Estampa (2023-2021-2020), and Swab (2021). He was the winner of the first prize at the XVI *Certamen de Artes Plásticas Caja Rural de Jaén* (2023), the DKV Arteria award (2021), a finalist at the VI *Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente* at ARCO (2022), and the winner of the UBE Europe solo project award at the Marte fair (2019). Among his solo exhibitions, highlights include those held at the *Centro Párraga* in Murcia (2023), *Iniciararte* (2020), and the *Fundación BilbaoArte* (2019). He has also participated in collective exhibitions at venues such as the *CAAC Sevilla* (2024-2020), *C3A Córdoba* (2019), *CAC Málaga* (2017), *Instituto Cervantes Munich*, and *Passinger Kultfabrik* in Munich (2007), among others.

Fata Morgana was the Latin name for an optical effect that makes us perceive floating images in the air. The name refers to the fairy or witch Morgana, who used her magic on our senses. This illusory effect or mirage occurs when the sun heats the atmosphere above the land or sea, creating a temperature gradient in which light projects a distortion of objects. A constant in Albaladejo's work and research is the relationship between the mechanisms developed in the unconscious to produce images and artistic practice. Dreamlike thinking and hallucination, understood as a perceptual technology, are key elements of his discourse. Additionally, his work and collaboration with technicians, artisans, and masters of rare, archaic trades on the verge of extinction have led him to integrate the assembly and turning of exotic woods as his main technique.

Cortesía del artista / Courtesy of the artist

Obra producida por / Work produced by

C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

EDUARDO RODRÍGUEZ (Almedinilla, Córdoba, 1996)
Sound of wealth coin of fortune coin sound attract money.
Should watch and listen every day, 2024

Sonido de la riqueza, moneda de la fortuna, sonido de moneda: atrae dinero.
Deberías verlo y escucharlo todos los días

244 x 488 x 11,2 cm MDF (tablero de fibra de densidad media) cortado a láser
244 x 488 x 11,2 cm Made of MDF (medium-density fiberboard) with laser cuts

Eduardo Rodríguez es máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga (2019) y graduado en Bellas Artes y diseño gráfico por la Universidad de Granada (2018). Su práctica explora las uniones y colisiones que se establecen entre los espacios, los objetos, los materiales y el cuerpo en torno a lo ambiguo y liminal de la historia, por medio de aceleraciones y desaceleraciones bruscas y desnaturalizadas del tiempo que, como consecuencia, conllevan una carga violenta que permanece intrínseca en relación al uso de los mismos. *Sound of wealth coin of fortune coin sound attract money. Should watch and listen every day*, nombre extraído del título de un vídeo de Youtube en el que durante más de dos horas se escucha el mismo sonido de monedas cayendo, comienza con la columna K29 de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que durante años fue desgastada por los visitantes a través del gesto mínimo pero insistente de rascar el fuste con los cantos de monedas. Esto dio pie a generar narrativas especulativas y fabulescas sobre la posible procedencia de esta piedra, ya que al ser friccionada desprendía un intenso olor a azufre. La moneda en este contexto se convierte en el elemento clave que, a través de su canto, genera un momento de fascinación entre lo posible y lo improbable, entre el sí y el no, entre la cara y la cruz.

Como resultado se proyecta un espacio escénico ligeramente elevado que teatraliza una coreografía congelada para una multiplicidad de tiempos, acciones y procesos condensados en una metodología constructiva de acumulación perseverante y milimétrica donde la figura de la moneda es repetida y abstraída hacia la búsqueda notable de esa tercera cara: el canto, ahora la más importante y visible. El MDF es un material que constantemente está proyectando ser boceto o maqueta pero en esta ocasión se le permite la potencialidad de ser lo real.

Eduardo Rodríguez holds a Master's degree in Interdisciplinary Artistic Production from the University of Málaga (2019) and a Bachelor's degree in Fine Arts and Graphic Design from the University of Granada (2018). His practice explores the intersections and collisions between spaces, objects, materials, and the body, focusing on the ambiguous and liminal aspects of history. This is achieved through abrupt and denaturalized accelerations and decelerations of time, which consequently carry an inherent violent charge in relation to the use of these elements.

Sound of Wealth, Coin of Fortune, Coin Sound – Attract Money. You Should Watch and Listen Every Day, a title taken from a YouTube video in which the same sound of coins falling plays for over two hours, begins with column K29 of the Mosque-Cathedral of Córdoba. Over the years, this column was worn down by visitors through the minimal yet persistent gesture of scratching its shaft with the edges of coins. This phenomenon sparked speculative and mythical narratives about the possible origin of this stone, as the friction would release an intense smell of sulfur. In this context, the coin becomes a key element that, through its edge, generates a moment of fascination between the possible and the improbable, between yes and no, between heads and tails.

The result is a slightly elevated scenic space that theatricalizes a frozen choreography for a multiplicity of times, actions, and processes, condensed into a constructive methodology of persistent and meticulous accumulation. Here, the figure of the coin is repeated and abstracted in the notable search for a "third side": the edge, now the most important and visible. MDF, a material often associated with being a sketch or a model, is allowed in this instance the potentiality of becoming the real.

Cortesía del artista / Courtesy of the artist
Obra producida por / Work produced by
C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

ALBA LORENTE HERNÁNDEZ (Zaragoza, 1994)

La obra es un tótem. El proceso es un rito, 2024

The Work is a Totem. The Process is a Rite

Tres vídeo instalaciones (medidas variables) y libro de artista (14,5 x 14,5 cm)
Three video installations (variable dimensions) and an artist's book (14.5 x 14.5 cm)

Alba Lorente Hernández es doctoranda en el Programa de Investigación en Arte Contemporáneo en la UPV/EHU, titulada en el Máster de Producción Artística Interdisciplinar en la UMA y graduada en Bellas Artes en la Universidad de Zaragoza.

Su obra aborda una estética destructiva basada en la obra de algunos artistas destructivistas latinoamericanos de principios de los años 60. Plantea la destrucción como creación de una imagen o pieza plástica y como metodología para la comprensión y canalización de las pulsiones tanático-destructivas.

Así mismo, elabora un código para obtener otra percepción de lo bello. Busca en la pieza plástica un recorrido para tratarla como tótem y al proceso artístico como rito.

La obra que plantea es un recorrido espiritual para conectar con la identidad de la ciudad de Córdoba y en el que invitará a los espectadores a formar parte del proceso creativo. Con ese propósito conecta con uno de los artistas españoles más significativos de los años ochenta, Pepe Espaliú, proponiendo el estudio y la reinterpretación de su pieza: *El nido* para hacer una comparativa entre PROCESO CREATIVO y RITO y entre OBRA y TÓTEM.

El nido se fundamenta en el giro derviche, ritual propio de las comunidades sufistas, y consiste en la repetición del giro para conectar con una interioridad. Girando se abre la puerta que separa lo mundano de lo divino. Lorente entiende el rito como sinónimo de repetición y lo compara con un proceso creativo, puesto que está compuesto por ciertos movimientos que se repiten hasta lograr un resultado final. Estos gestos, que en un principio pueden resultar calculados, son totalmente orgánicos y llegan a ser automáticos. El cuerpo los asimila y repite hasta que el exterior desaparece y reduce a quien ejecuta el movimiento. A su vez, este movimiento produce una obra.

Alba Lorente Hernández is a doctoral candidate in the Contemporary Art Research Program at UPV/EHU, holding a Master's degree in Interdisciplinary Artistic Production from UMA and a Bachelor's degree in Fine Arts from the University of Zaragoza.

Her work explores a destructive aesthetic based on the work of some Latin American destructivist artists from the early 1960s. She presents destruction as the creation of an image or artwork, and as a methodology for understanding and channeling destructive thanatotic impulses.

In addition, she develops a code to obtain a different perception of beauty. She seeks in the artwork a path to treat it as a totem and the artistic process as a ritual.

Her proposed work is a spiritual journey to connect with the identity of the city of Córdoba, inviting the viewers to become part of the creative process. With this aim, she connects with one of the most significant Spanish artists of the 1980s, Pepe Espaliú, proposing the study and reinterpretation of his piece *El nido* to draw a comparison between CREATIVE PROCESS and RITUAL, and between ARTWORK and TOTEM.

El nido is based on the dervish spin, a ritual of the Sufi communities, consisting of repeating the spin to connect with an inner state. By spinning, the door separating the mundane from the divine opens. Lorente understands the ritual as synonymous with repetition and compares it to a creative process, as it involves certain movements that are repeated until a final result is achieved. These gestures, initially calculated, become entirely organic and even automatic. The body internalizes and repeats them until the exterior disappears and reduces the person performing the movement. At the same time, this movement produces a work of art.

Cortesía de la artista / Courtesy of the artist

Obra producida por / Work produced by

C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba