

FRAGMENTARIO
CARICIA MIRADA
PARADOJA VERTIGINEA
TRASCENDENCIA
INGENUIDAD IMPACTO
RETRATO SUBVERSIVO
ACASO IDENTIDAD
CONTRADICCIÓN
INOCENCIA AUTOCONCIENTO
BANALIDAD DESAFÍO
LINGÜAJE
DE LA NATURALEZA HUMANA
AMENAZA SIMBOLISMO
EFÍMERO COTIDIANO

Del 15 de abril al 8 de junio de 2014

Colectión Caja Mediterráneo

MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

Plaza de Santa María nº 3
03002 Alicante
Tel.: 965 213 156

Horarios:
De martes a sábado de 10 a 20 horas.
Domingos y festivos de 10 a 14 horas.
Lunes cerrado.

Entrada libre

Visitas escolares previa cita:

El MACA proporciona un servicio de visitas dinamizadas para grupos tanto a las colecciones permanentes como a la exposición temporal previa reserva en el teléfono 965 213 156 o en el correo: educacion@maca-alicante.es.

Visitas guiadas sin cita previa:
Domingos y festivos a las 12 horas.

Síguenos en: [f](#) [t](#) [s](#)
www.maca-alicante.es

FRAGMENTARIO SORDIDO
CARICIA MIRADA
PARADOJA VERTIGINEA
TRASCENDENCIA
INGENUIDAD IMPACTO
RETRATO SUBVERSIVO
ACASO IDENTIDAD
CONTRADICCIÓN
INOCENCIA AUTOCONCIENTO
BANALIDAD DESAFÍO
LINGÜAJE
DE LA NATURALEZA HUMANA
AMENAZA SIMBOLISMO
EFÍMERO COTIDIANO

Colectión Caja Mediterráneo

Esta exposición reúne una selección de obras que forman parte de la Colección Caja Mediterráneo, depositada en el MACA gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Alicante y la Obra Social Caja Mediterráneo.

Obras realizadas en técnicas y soportes muy diversos: pintura, escultura, fotografía analógica y digital, impresiones, proyecciones, collage o instalaciones, etc., pobradas de hombres y mujeres. De la naturaleza humana aglutina una serie de piezas de distintos artistas que llenen en común la representación de la dimensión humana. Narrativas en torno al cuerpo humano como figura, como individuo, como fragmento pero también como suma o multitud.

El arte ha diseccionado al ser humano a través del entendimiento, de las pasiones o de la moral, del mismo modo que el filósofo escocés David Hume. Más escéptico que nunca, el individuo conforma su percepción del mundo a través de ideas e impresiones. Y así, entre la atracción y la repulsión, las obras de artistas como Daniel Canogar, Enrique Marty, Javier Pérez, Rogelio López Cuenca, Santiago Ydáñez, Pedro G. Romero, Cabello/Carceller, Jana Sterbak o Javier Vallhonrat se enfrentan a las de artistas consagrados como Juan Hidalgo, Esther Ferrer o Albert Porta/Zush para situarse en el territorio de la incomodidad, instándonos siempre a la reflexión sobre nuestro yo y nosotros mismos... sobre nuestra naturaleza humana.

Helena Cabello Ana Carceller
París, 1969 / Madrid, 1964
Autorizada como fin de fiesta, 2001. Impresión digital sobre diapos.

Formada en los 90 el equipo Cabello/ Carceller cuestiona los modos de representación hegemónicos, ofreciendo alternativas críticas. Líneas de trabajo fragmentarias y multimediosas: vídeo, fotografía, escritura, dibujo, sonido o creación de ambientes, para construir situaciones difíciles de definir. Las artistas cuestionan por un arte desapegado, los géneros definidos donde las imágenes juegan con la confusión y la indeterminación de los cuerpos.
Es lo que ocurre en este dibujo de automatistas. Las cabezas inclinadas hacia delante con el agua escureciendo no permiten distinguir los rasgos de los rostros retratados/as. Los trazos borrosos e indefinidos de los cuerpos sobre el fuerte color naranja hacen difícil su identificación sexual: ni masculino ni femenino es una inquietante negación.

Daniel Canogar
Madrid, 1965
Arales I 2008. Objeto y proyección de diapositivas. Gravado Cero, F-2-3 2002. Fotografía digital impresa sobre dióxido y halógeno de sodio.

Estudió Ciencias de la Imagen en la Complutense de Madrid y su Máster en fotografía de la Universidad de Nueva York en 1990. Canogar hoy es un referente ineludible de la fotografía, no solo como imagen de luz sino en su aplicación en las instalaciones. Es lo que sucede con la obra Arales I: un artefacto generador de múltiples proyecciones de imágenes de cuerpos libremente enredados, prisioneros de una imaginaria tela de araña que vibra cual si tuviera vida propia.
Su trabajo artístico mantiene dos conductos: el cuerpo humano como protagonista habitual, y la incomodidad de la imagen como variación de luz. Gravedad que muestra cómo el ser contemporáneo se ha convertido en un astronauta. Me interesa el cuerpo y cómo queda solo, cómo se distorsiona con la tecnología. Las figuras han perdido el fondo, abstracto y negro, desapegadas de cualquier referencia terrestre y literalmente suspendidas.

Esther Ferrer
San Sebastián, 1937
El libro del sexo. La Galia, 1991. Fotografías sobre papel y collage. 8 piezas.

Integrante del Grupo 211, junto a Juan Hidalgo y Walter Marchetti, Esther Ferrer fue una de las principales introductoras en España del planteamiento conceptual ligado al arte de acción. Mediante la performance, la instalación, la fotografía a sí el objeté trouvé. Trata una serie de temas recurrentes a lo largo de su trayectoria: el tiempo, el sexo, los números primos, la sociedad de consumo o el feminismo, son algunos de ellos. Una trayectoria colorista, sólida sin fisuras de "una mujer de acción" transgresora, distinta, provocadora y fidedigna.
A partir de los años 80, Esther Ferrer comenzó una serie de fotografías de partes de su cuerpo: la cabeza, el seno, la mano... automatistas que componen libros. El libro del sexo recoge retratos de su sexo donde el vello púbico es intervenido a modo de collage con dibujos o pintura, fibras artificiales y dibujos de diferentes colores, serie a la que pertenece esta obra.

Juan Hidalgo
La Palma de Gran Canaria, 1927
Nombre, mujer y mano, 1977. Dos fotografías sobre papel (Caja Estrella).

Junto a Walter Marchetti y Esther Ferrer, Juan Hidalgo forma el Grupo 211 (1973-1990), en sintonía con los planteamientos estéticos e ideológicos de Fluxus y la performance como modo de vida. La formación musical de Hidalgo influyó decisivamente en su obra. La importancia de la interpretación, el ritmo, la repetición, las variaciones sobre un mismo tema... son elementos intercambiables siempre presentes en sus acciones y trabajos.
Para mí la acción fotográfica se concreta en una imagen instalada y acogida, representación de la muerte. Imagen muerta y por ello pura, aséptica, ritual y minimalista, nos dice el artista. Hidalgo selecciona la imagen, su fragmento, a la cámara. Nombre, mujer y mano corresponde a la Serie Estrella donde se van dispeniendo cronológicamente las imágenes, marcando el proceso. La mano se proyecta, se apoye sobre distintos puntos de cuatro cuerpos. Cada posición de la mano es un fragmento del cuerpo y una unidad fotográfica.

Rogelio López Cuenca
Nerja, Málaga, 1959
Año Nuevo, 1992. Dos sobre papel fotográfico. 12 piezas.

Licenciado en Filosofía y Letras, Rogelio López Cuenca siempre apoyó por una temática donde arte, política y sociedad de consumo tuvieran un espacio de crítica y reflexión, articulando propuestas que tiene como protagonista el lenguaje. Significado y significante conforman no solo un mensaje sino también una forma estética que redobla un profundo sentido crítico y un agudo sentido del humor.
Ame o averse Amé es el mensaje oculto, en fotografía gótica con dos ojos, sobre los rostros de personajes populares que portan sostenes muy variados y sobre los que se dispone el trazo, frase que solo se ve cuando el fragmento se convierte en unidad. Y así el hecho adquiere la misma importancia que la imagen.

Enrique Marty Salamanca, 1960
El árbol, 1990. Dos sobre tabla, 3 piezas.

Marty realizó sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y goza de una gran trayectoria internacional. Su obra trasciende siempre los límites del buen gusto causando un gran impacto entre lo grotesco y el esperpento. La realidad cotidiana a través de la sordidez y de la perversa, a veces de lo absurdo de la vida. Lo más simple puede estar en el propio caso. El artista utiliza el formato doméstico de una polaroid para tomar imágenes de su familia copoladas en las tablas que porta con él, a la manera más tradicional estada en la historia del arte. A modo de fotogramas de una película de terror. El árbol muestra la tensión y la angustia sexual que afloran en todos sus trabajos. Sin comparación en forma. Un lenguaje visual directo, una intensidad teatral en torno a la cultura humana en sus patrones psicológicos más crudos.

Zush Albert Porta
Barcelona, 1944
En Docas 1990-1991. Impresión fotográfica intervenida con resinas y acrílico.
Vanusa, 1991. Impresión fotográfica intervenida con resinas y acrílico.

Albert Porta cambió su nombre por el de Zush en 1958 (y desde 2000 se hace Ramon Enri). De formación autodidacta, es uno de los artistas más importantes de su generación, pionero en el uso de las nuevas tecnologías. La obra de Zush gira en torno a un universo ensimismado, marcado por la fantasía y la esotericidad, que se perfila en estética relación con el estado mental de un ser de múltiples personalidades, con raíces en el automatismo psíquico de sus surrealismo.
Dos temas recurrentes, la representación del cuerpo humano y el análisis por disminuir un territorio propio. El discurso plástico es muy peculiar, un enfrentamiento por seres astrales e mitológicos. Es el caso de este Hokusai, una suerte de polifemo contemporáneo, el crítico de un solo ojo sustituido por un foco de luz interior o de Ra Docas, una figura humana con doble cabeza. Dos imágenes tremendamente poderosas que afirman su existencia ante el espectador.

Javier Pérez
Bilbao, 1968
Automa del deseo, 2000. 65 piezas de porcelana, mesa de azulejos y acero y lámpara.

"Con Anatomía del deseo quisiera llevar al extremo esa ambivalencia entre la atracción y la repulsión. Un repertorio de 65 piezas, cuya diversidad forma muestra una sensualidad individual que choca con la visión general del automatismo ablativo en el que están dispuestas. Una desmesura igual a la que mostrará un cuerpo sobre una mesa de marfil. La fragilidad y rigidez de la porcelana, semejante a la de un cuerpo humano, se confronta con la sensualidad y calidez de esas formas que parecen hechas para ser acariciadas. Así, el espectador debe reflexionar ante la inconformidad de una doble sensación: el deseo y la repulsión como si de una "Vanusa" contemporánea se tratara, la desmembrada voluptuosidad de la estatua se enfrenta al inmemorable himno de la mujer".

Javier Pérez es un artista formado en la Escuela de Bellas Artes de Bilbao y en París una de las trayectorias más singulares de su generación. Su trabajo es escaso pero minucioso e impecable con gran coherencia en torno a temas como el cuerpo humano, la inestabilidad, la efemera y la fragilidad de la condición humana que acciona eligiendo los materiales.

Pedro G. Romero
Arenosa, Huelva, 1947.
Sin título F 2007/2013/1990. Fotografías sobre papel procesadas con pólv. 12 piezas.

Pedro G. Romero estuvo vinculado a mediados de los años 80 al grupo de artistas conceptuales andaluces y desarrolló desde siempre, una intensa actividad. Se le reconoce como escritor, artista, conferenciante, crítico, actor, músico o activista cultural. En todos sus facetas creativas, indaga continuamente sobre la imagen, en sus distintas vertientes, como punto de resistencia frente al discurso del tiempo histórico, biológico, psicológico, verbal, luchando contra la muerte.
En 1988-1990, realizó la serie La sección aurea donde presenta de forma individual a distintas personas con una aureola alrededor del cuerpo jugando así, con todos los sentidos posibles del término "aura", otorgada desde el Renacimiento a Walter Benjamin. La imagen convertida en tiempo detenido, es instante congelado y la proyección por la identidad del individuo. Imagen y apariencia en múltiples desdoblamiento del yo que se multiplican hasta conformar una multitud.

Jana Sterbak
Praga, Checoslovaquia, 1935.
Absorption, Moki en progres, 1995. Impresión fotográfica y libro sobre placa o metacrílico.

Adquirió notoriedad con su cabeza vestida realizado con carne y parte de sus piezas de velludo, la artista se representa a sí misma y presenta a sus deuses, Nacida en Praga y nacionalizada canadiense, Sterbak es una de las más innovadoras del panorama creativo. Sus obras son inquietantes e inquisitivas y hacen referencia al poder, la sexualidad, el control, la privación o la identidad, al dolor a la muerte y suelen producir en el espectador cierta desazón.
Absorption, Moki en progres es una performance convertida en fotografía. Sterbak se transformó en una película devoradora de los trajes míticos de Joseph Beuys en obra alusión a su propio referente histórico y literario. Un discurso personal cargado de ironía, un gesto de abstracción, tributo a la negatividad que transfunde radicalmente, el sentido de la representación.

Javier Vallhonrat
Madrid, 1953
Acaso # 27 (R0), 2003. Impresión digital sobre tabla.

Premio Nacional de Fotografía 1995, Vallhonrat estudió pintura en la Complutense de Madrid antes de convertirse en un prestigioso profesional de moda, faceta que abandonó para convertirse en referente indiscutible de la fotografía, entendida no solo como un disciplina tradicional, sino como medio de reflexión crítica sobre el discurso artístico contemporáneo. Sólo puede pertenecer a una generación que lo fue. Hablar entendido en su silencio.
Acaso, que el artista define como conjunto de acciones que conducen a la interacción como método de autoconocimiento y modo de proponer preguntas sin respuesta, es una serie de obras de carácter conceptual en las que Vallhonrat se ocupa de la estrategia de lo emocional, el tiempo, el cambio, la permanente, pero con una posición muestra y aludida, situaciones excluyentes en aparente contradicción, rediseñando nuevos límites experimentales con referencias visuales en deuda con los trabajos de Richard Long, Dan Graham o Joseph Kosuth.

Santiago Ydáñez
Purante Grañev, Jaén, 1969
Sin título, 2004. Artista sobre lienzo.

Licenciado en Bellas Artes en Granada, desde mediados de los años 90 Ydáñez se dio a conocer con una serie de pinturas impactantes que se enfrentaban al espectador involucrando el espacio visual. Un juego artístico aliado con total naturalidad con la "pintura". Desde el pleno conocimiento de las técnicas. Grandes formatos, monocromos, "totalidad", rasgos de ejecución... caracterizan su obra convirtiéndose en un maestro del género identificado en esos momentos noticiosos, síntesis del total humano. Utilizó un primer plano muy cinematográfico, una factura dominada por la pincelada y el gesto de una madurez inconfundible, así como un dibujo extraordinariamente eficaz. Ydáñez pinta esos formatos tan desmesurados mientras se mueve con el cuerpo entero, alargando a cada obra un especial estado de emoción que impone, amenaza y ofrece gozosamente, la mirada de quien la mira.

FRAGMENTARIO
CARICIA MIRADA
PARADOJA VERTIGINEA
TRASCENDENCIA
INGENUIDAD IMPACTO
RETRATO SUBVERSIVO
ACASO IDENTIDAD
CONTRADICCIÓN
INOCENCIA
BANALIDAD DESAFÍO
LINGÜAJE
DE LA NATURALEZA HUMANA
AMENAZA SIMBOLISMO
EFÍMERO COTIDIANO

Del 15 de abril al 8 de junio de 2014

MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante
Plaza de Santa María nº 3
03002 Alicante
Tel.: 965 213 156

Horarios:
De martes a sábado de 10 a 20 horas.
Domingos y festivos de 10 a 14 horas.
Lunes cerrado.

Entrada libre

Visitas escolares previa cita:
El MACA proporciona un servicio de visitas dinamizadas para grupos tanto a las colecciones permanentes como a la exposición temporal previa reserva en el teléfono 965 213 156 o en el correo: educacion@maca-alicant.es.

Visitas guiadas sin cita previa:
Domingos y festivos a las 12 horas.

Síguenos en: [f](#) [t](#) [s](#)
www.maca-alicant.es

FRAGMENTARIO SORDIDO
CARICIA MIRADA
PARADOJA VERTIGINEA
TRASCENDENCIA
INGENUIDAD IMPACTO
RETRATO SUBVERSIVO
ACASO IDENTIDAD
CONTRADICCIÓN
INOCENCIA
BANALIDAD DESAFÍO
LINGÜAJE
DE LA NATURALEZA HUMANA
AMENAZA SIMBOLISMO
EFÍMERO COTIDIANO

Colectión Caja Mediterráneo

Esta exposición reúne una selección de obras que forman parte de la Colección Caja Mediterráneo, depositada en el MACA gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Alicante y la Obra Social Caja Mediterráneo.

Obras realizadas en técnicas y soportes muy diversos: pintura, escultura, fotografía analógica y digital, impresiones, proyecciones, collage o instalaciones, etc., pobladas de hombres y mujeres. De la naturaleza humana aglutina una serie de piezas de distintos artistas que llenen en común la representación de la dimensión humana. Narrativas en torno al cuerpo humano como figura, como individuo, como fragmento pero también como suma o multitud.

El arte ha diseccionado al ser humano a través del entendimiento, de las pasiones o de la moral, del mismo modo que el filósofo escocés David Hume. Más escéptico que nunca, el individuo conforma su percepción del mundo a través de ideas e impresiones. Y así, entre la atracción y la repulsión, las obras de artistas como Daniel Canogar, Enrique Marty, Javier Pérez, Rogelio López Cuenca, Santiago Ydñez, Pedro G. Romero, Cabello/Carceller, Jana Sterbak o Javier Vallbonat se enfrentan a las de artistas consagrados como Juan Hidalgo, Esther Ferrer o Albert Porta/Zush para situarse en el territorio de la incomodidad, instándonos siempre a la reflexión sobre nuestro yo y nosotros mismos... sobre nuestra naturaleza humana.

Colectión Caja Mediterráneo

Colectión Caja Mediterráneo

Helena Cabello Ana Carceller
París, 1969 / Madrid, 1964
Autodidacta como fin de fiesta, 2001. Impresión digital sobre diapos.

Formada en los 90 el equipo Cabello / Carceller cuestiona los modos de representación hegemónicos, ofreciendo alternativas críticas. Líneas de trabajo fragmentarias y multidisciplinarias: vídeo, fotografía, escritura, dibujo, sonido o creación de ambientes, para construir situaciones difíciles de definir. Las artistas cuestionan por un arte desapegado, los géneros definidos donde las imágenes juegan con la confusión y la indeterminación de los cuerpos.

Es lo que ocurre en este díptico de automatas. Las cabezas inclinadas hacia delante con el agua escureciendo no permiten distinguir los rasgos de los rostros retratados. Los trazos borrosos e indefinidos de los cuerpos sobre el fuerte color naranja hacen difícil su identificación sexual: ni masculino ni femenino es una inquietante negación.

Esther Ferrer
San Sebastián, 1937
El libro del sexo. La Galia, 1981. Fotografías sobre papel y collage. 4 piezas.

Integrante del Grupo 231, junto a Juan Hidalgo y Walter Marchetti, Esther Ferrer fue una de las principales introductoras en España del planteamiento conceptual ligado al arte de acción. Mediante la performance, la instalación, la fotografía y el objeto, trabajó una serie de temas recurrentes a lo largo de su trayectoria: el tiempo, el sexo, los números primos, la sociedad de consumo o el feminismo, son algunos de ellos. Una trayectoria colorista, sólida y sin fisuras de una mujer de acción transgresora, distinta, provocadora y fidedigna.

A partir de los años 80, Esther Ferrer comenzó una serie de fotografías de partes de su cuerpo: la cabeza, el seno, la mano... automatas que componían libros. El libro del sexo recoge retratos de su sexo donde el vello púbico es intervenido a modo de collage con dibujos o pintura, fibras artificiales y dibujos de diferentes colores, serie a la que pertenece esta obra.

Rogelio López Cuenca
Nerja, Málaga, 1959
Alto Nivel, 1992. Óleo sobre papel fotográfico. 12 piezas.

Licenciado en Filosofía y Letras, Rogelio López Cuenca siempre apostó por una temática donde arte, política y sociedad de consumo tuvieron un espacio de crítica y reflexión, articulando propuestas que tiene como protagonista el lenguaje. Significado y significante conforman no solo un mensaje sino también una forma estética que redobla un profundo sentido crítico y un agudo sentido del humor.

Alme o where Art / 6 es el mensaje oculto, en fotografía gótica con dos ojos, sobre los rostros de personajes políticos que portan sostenes muy variados y sobre los que se dispone el trazo, frase que solo se ve cuando el fragmento se convierte en unidad. Y así el trazo adquiere la misma importancia que la imagen.

Enrique Marty
Salamanca, 1969
El árbol, 1999. Óleo sobre tabla. 3 piezas.

Marty realizó sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y goza de una gran trayectoria internacional. Su obra trasciende siempre los límites del buen gusto causando un gran impacto entre lo grotesco y el esperpento. La realidad cotidiana a través de la sordidez y de la perversa, a veces de lo absurdo de la vida. Lo más simple puede estar en el propio caso. El artista utiliza el formato doméstico de una palanar para tomar imágenes de su familia y copiarlos en las tablas que porta con él, a la manera más tradicional enseñada en la historia del arte. A modo de fotogramas de una película de terror. El árbol muestra la tensión y la angustia sexual que afloran en todos sus trabajos. Sin comparación en forma. Un lenguaje visual directo, una intensidad teatral en torno a la cultura humana en sus patologías psicológicas más crónicas.

Javier Pérez
Bilbao, 1968
Automa del deseo, 2000. 65 piezas de porcelana, mesa de azulejos y acero y lámpara.

"Con Anatomía del deseo quisiera llevar al extremo esa ambivalencia entre la atracción y la repulsión. Un repertorio de 65 piezas, cuya diversidad temática muestra una sensibilidad individual que choca con la visión general del automatismo abstrato en el que están dispuestas. Una desmesura igual a la que mostraron un cuerpo sobre una mesa de morgue. La frialdad y rigidez de la porcelana, semejante a la de un cuerpo muerto, se confronta con la sensualidad y calidez de esas formas que parecen hechas para ser acariciadas. Así, el espectador debe reflexionar ante la inconformidad de una doble sensación: el deseo y la repulsión como si de una "Vanitas" contemporánea se tratara, la desmembrada voluptuosidad de la naturaleza se enfrenta al inmemorable hielito de la muerte".

Javier Pérez es un artista formado en la Escuela de Bellas Artes de Bilbao y en París una de las trayectorias más singulares de su generación. Su trabajo es escaso pero minucioso e impecable con gran coherencia en torno a temas como el cuerpo humano, la inestabilidad, el efímero y la fragilidad de la condición humana que acciona eligiendo los materiales.

Pedro G. Romero
Alicante, Huelva, 1947
Sin título F, 2007/2013/1988/1990. Fotografías sobre papel procesadas con paja. 12 piezas.

Pedro G. Romero estuvo vinculado a mediados de los años 80 al grupo de artistas conceptuales andaluzes y desarrollado desde siempre, una intensa actividad. Se le reconoce como escritor, artista, conferenciante, crítico, actor, músico o activista cultural. En todos sus facetas creativas, indaga continuamente sobre la imagen, en sus distintos vertientes, como punto de resistencia frente al discurso del tiempo histórico, biológico, psicológico, verbal, luchando contra la muerte.

En 1988-1990, realizó la serie La sección aurea donde presenta de forma individual a distintas personas con una aureola alrededor del cuerpo jugando así, con todos los sentidos posibles del término "aura", otorgada desde el Renacimiento a Walter Benjamin. La imagen convertida en tiempo detenido, es instante congelado y la preocupación por la identidad del individuo. Imagen y apariencia en múltiples desdoblamiento del yo que se multiplican hasta conformar una multitud.

Jana Sterbak
Praga, Checoslovaquia, 1935
Absorption, Work in progress, 1995. Impresión fotográfica a tinta sobre placa o metacrílico.

Adquirió notoriedad con su cabeza vestida realizado con carne y parte de sus piezas de vellano, la artista se representa a sí misma y presenta a sus desasos, nacida en Praga y nacionalizada canadiense. Sterbak es una de las más innovadoras del panorama creativo. Sus obras son inquietantes e inquietivas y hacen referencia al poder, la sexualidad, el control, la privación o la identidad, al dolor o a la muerte y suelen producir en el espectador cierta desazón.

Absorption, Work in progress es una performance convertida en fotografía. Sterbak se transformara en una película devoradora de los trajes míticos de Joseph Beuys en obra alusión a sus propios referentes históricos y literarios. Un discurso personal cargado de ironía, un gesto de cambiantismo, tributo y negación que transfunde una radicalidad, un sentido de la representación.

Santiago Ydñez
Purante Grañave, Jaén, 1969
Sin título, 2004. Artificio sobre lienzo.

Licenciado en Bellas Artes en Granada, desde mediados de los años 90 Ydñez se dio a conocer con una serie de pinturas impactantes que se enfrentaban al espectador involucrando el espacio visual. Un juego artístico aliado con total naturalidad con la "pintura". Desde un pleno conocimiento de las técnicas. Grandes formatos, monocromos, "totalidad", rasgos de ejecución... caracterizan su obra convirtiéndose en un maestro del género identificado en esos momentos noticiosos, síntesis del total humano. Utilizó un primer plano muy cinematográfico, una factura dominada por la pincelada y el gesto de una madurez inconfundible, así como un dibujo extraordinariamente eficaz. Ydñez junta esos formatos tan desmesurados mientras se mueve con el cuerpo entero, eligiendo a cada obra un especial estado de emoción que impone, amenaza y ofrece gozosamente, la mirada de quien la mira.

Daniel Canogar
Madrid, 1965
Artales I, 2008. Objeto y proyección de dispositivos. Gravedad cero, F-2-3, 2002. Fotografía digital impresa sobre dióxido y halógeno de nitrógeno.

Estudió Ciencias de la Imagen en la Complutense de Madrid y en Master en fotografía de la Universidad de Nueva York en 1990. Canogar hoy es un referente inescudable de la fotografía, no solo como imagen de luz sino en su aplicación en las instalaciones. Es lo que sucede con la obra Artales I: un artefacto generador de múltiples proyecciones de imágenes de cuerpos físicamente enredados, prisioneros de una imaginaria tela de araña que vibra cual si fuera vida propia.

Su trabajo artístico mantiene dos conceptos: el cuerpo humano como protagonista habitual, y la materialidad de la imagen como variación de luz. Gravedad cero muestra cómo el ser contemporáneo se ha convertido en un astromañá. Me interesa el cuerpo y cómo queda solo, cómo se distorsiona con la tecnología. Las figuras han perdido el fondo, abstracto y negro; desapegadas de cualquier referencia terrestre y literalmente suspendidas.

Juan Hidalgo
Las Palmas de Gran Canaria, 1927
Nombre, mujer y mano, 1977. 28 fotografías sobre papel (serie Entreluz).

Junto a Walter Marchetti y Esther Ferrer, Juan Hidalgo forma el Grupo 231 (1973-1990), en sintonía con los planteamientos estéticos e ideológicos de Fluxus y la performance como modo de vida. La formación musical de Hidalgo influyó decisivamente en su obra. La importancia de la interpretación, el ritmo, la repetición, las variaciones sobre un mismo tema... son elementos intercambiables siempre presentes en sus acciones y trabajos.

Para mí la acción fotográfica se concreta en una imagen instalada y organizada, representación de lo muerto. Imagen muerta y por ello pura, aséptica, ideal y mítica, nos dice el artista. Hidalgo selecciona la imagen, su fragmento, a la cámara. Nombre, mujer y mano corresponde a la Serie Entreluz donde se van dispeniendo cronológicamente las imágenes, marcando el proceso. La mano se proyecta, se apoya sobre distintos puntos de cuatro cuerpos. Cada posición de la mano es un fragmento del cuerpo y una unidad fotográfica.

Zush / Albert Porta
Barcelona, 1946
El Deseo, 1990-1991. Impresión fotográfica intervenida con resinas y acrílico.

Vanitas, 1991. Impresión fotográfica intervenida con resinas y acrílico.

Albert Porta cambió su nombre por el de Zush en 1958 (y desde 2000 se hace Ramon Enri). De formación autodidacta, es uno de los artistas más importantes de su generación, pionero en el uso de las nuevas tecnologías. La obra de Zush gira en torno a un universo ensimismado, marcado por la fantasía y la esotericidad. Dos temas recurrentes: la representación del cuerpo humano y el análisis por dimisión un territorio propio. El discurso plástico es muy peculiar, un enfrentamiento por seres astrales o mitológicos. Es el caso de este Hombre, una suerte de polifemo contemporáneo, el crítico de un solo ojo sustituido por un foco de luz interior o de Ra Doan, una figura femenina con doble cabeza. Dos imágenes tremendamente poderosas que afirman su existencia ante el espectador.

Jana Sterbak
Praga, Checoslovaquia, 1935
Absorption, Work in progress, 1995. Impresión fotográfica a tinta sobre placa o metacrílico.

Adquirió notoriedad con su cabeza vestida realizado con carne y parte de sus piezas de vellano, la artista se representa a sí misma y presenta a sus desasos, nacida en Praga y nacionalizada canadiense. Sterbak es una de las más innovadoras del panorama creativo. Sus obras son inquietantes e inquietivas y hacen referencia al poder, la sexualidad, el control, la privación o la identidad, al dolor o a la muerte y suelen producir en el espectador cierta desazón.

Absorption, Work in progress es una performance convertida en fotografía. Sterbak se transformara en una película devoradora de los trajes míticos de Joseph Beuys en obra alusión a sus propios referentes históricos y literarios. Un discurso personal cargado de ironía, un gesto de cambiantismo, tributo y negación que transfunde una radicalidad, un sentido de la representación.

Santiago Ydñez
Purante Grañave, Jaén, 1969
Sin título, 2004. Artificio sobre lienzo.

Licenciado en Bellas Artes en Granada, desde mediados de los años 90 Ydñez se dio a conocer con una serie de pinturas impactantes que se enfrentaban al espectador involucrando el espacio visual. Un juego artístico aliado con total naturalidad con la "pintura". Desde un pleno conocimiento de las técnicas. Grandes formatos, monocromos, "totalidad", rasgos de ejecución... caracterizan su obra convirtiéndose en un maestro del género identificado en esos momentos noticiosos, síntesis del total humano. Utilizó un primer plano muy cinematográfico, una factura dominada por la pincelada y el gesto de una madurez inconfundible, así como un dibujo extraordinariamente eficaz. Ydñez junta esos formatos tan desmesurados mientras se mueve con el cuerpo entero, eligiendo a cada obra un especial estado de emoción que impone, amenaza y ofrece gozosamente, la mirada de quien la mira.