

ARTIS- TAS Y DE- RIVADOS

Estrategias creativas de
una generación en-busca-de
(1980-1989)

Iván Baizán, Álvaro Díaz, Helena Toraño, Juan Falcón, Tamara Norniella, Pablo Pons,
Tania Blanco, Nieves González, Mariana Heredia, Liana Montserrat
Equipo curatorial: María Martínez y Ana González

MUSEO BARJOLA

Barjola

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ARTIS- TAS Y DE- RIVADOS

Estrategias creativas de
una generación en-busca-de
(1980-1989)

Museo Barjola

Del 2 de febrero al 3 de abril de 2016

Presentación	7
Agradecimientos	9
Artistas y Derivados:	11
El Proyecto	11
El duro arte de derivar	13
En un espacio y en un tiempo	14
Entre la generación premeditada y la generación perdida	15
En la cuerda floja, intentando hacer arte	16
Yo, mi, me, conmigo... y mis circunstancias	17
Iván Baizán	21
Álvaro Díaz	25
Helena Toraño	29
Juan Falcón	33
Tamara Norniella	37
Pablo Pons	41
Tania Blanco	45
Nieves González	49
Mariana Heredia	53
Liana Montserrat	57
Los Artistas	60

Presentación

Artistas y derivados: estrategias creativas de una generación en-busca-de (1980 – 1989) es un proyecto que nace con la certeza de que lo único que puede salvarnos de la realidad son las pequeñas utopías que todos perseguimos y que nos llevan, siempre, un paso más allá de lo que habíamos pensado. Conscientes de los tiempos que corren, por experimentar la deriva de la actualidad en primera persona, nos planteamos una exposición como vehículo para el análisis, la interpretación y la transgresión de la cotidianeidad que se nos impone. *Artistas y Derivados* pivota sobre la convicción de que la cultura y el arte —en especial el contemporáneo— son un excelente medio para acceder al análisis crítico del momento presente y para comprender mejor la realidad. Las obras, los artistas y sus experiencias son espacios y tiempos de resistencia frente a lo adverso, fuentes de significados inagotables que nos

ofrecen una oportunidad de diálogo —tanto con el medio como con nosotros mismos— que no debemos desestimar.

Como equipo curatorial partimos, pues, de una intensa reflexión sobre qué fragmento del hoy pretendíamos explorar. Fueron muchas las ideas que barajamos pero, poco a poco, emergía con fuerza el deseo de realizar una muestra protagonizada por algunos miembros de la generación a la que nosotras mismas pertenecemos, esa que llaman *perdida*. Nos preguntábamos cómo es posible crear en las circunstancias actuales, con el agravante de la inestabilidad que la juventud implica. Al final, partiendo de este interrogante surgieron otros tantos más, de ellos resulta *Artistas y derivados*. La muestra que presentamos no tiene más pretensión ni artificio que acercarnos a algunos artistas y a sus derivas como breve retrato de una *generación en-busca-de* en un

contexto regional. Diez estrategias creativas, diez vidas, diez testimonios de jóvenes creadores asturianos —nacidos entre 1980 y 1989— que apuestan por la extraña aventura de *hacer arte*. Si bien es cierto que todos los que están son, pero no todos los que son están, estos diez artistas nos permiten comprender tanto la homogeneidad como los matices de los retos a los que se enfrentan los artistas jóvenes en Asturias. Iván Baizán, Álvaro Díaz, Helena Toraño, Juan Falcón, Tamara Norniella, Pablo Pons, Tania Blanco, Nieves González, Mariana Heredia y Liana Montserrat nos muestran cómo sus realidades creativas van resistiendo a la deriva de un naufragio generalizado.

Equipo Curatorial
María Martínez Vallina
y Ana González Fernández

Oviedo, Diciembre 2015

Agradecimientos

Agradecer es, para nosotras, fundamental en lo personal y lo profesional —facetas que, sin duda, se funden en proyectos como lo es *Artistas y Derivados*—. Agradecer es más que dar las gracias pues es reconocer, de algún modo, lo que se nos ha aportado de una y mil maneras. Como no puede ser de otra forma, agradecemos a los artistas su entusiasmo, su profesionalidad y su tiempo. Trabajar con ellos ha sido sumergirnos en esa adicción que es el arte contemporáneo: conocer obra, conocer procesos, conocer artistas y sus proyectos y sobre todo, conectar con sus vidas. También agradecemos al Museo Barjola, como institución, y a su directora, Lydia Santamarina Pedregal, el apoyo y la sensibilidad mostrada hacia la exposición. Su apuesta contribuye a visibilizar el trabajo y las inquietudes de una generación joven, permitiendo algo tan esencial como transformar

las ideas en algo real, en algo que se puede confrontar con el mundo como parte de un proceso de aprendizaje continuo. A Carlos Martínez y Carlos González les debemos un especial reconocimiento, ya que han sido una parte esencial en el proceso de elaboración y edición del material fotográfico, audiovisual y de difusión. A Marco Recuero, encargado de cuestiones relativas al diseño, le agradecemos el privilegio de la imagen que ha construido para *Artistas y Derivados*. Asimismo, le hacemos llegar, una vez más, nuestro agradecimiento a Mar Díaz González quién con sus ojos expertos ha sabido ver nuestras intenciones y nuestra pasión por sacar adelante algo en lo que creemos por encima de todo. Su consejo, disposición, atención y cariño están en el germen mismo de esta muestra. Por último, y no menos importante, es fundamental agradecer a nuestras familias y a nuestros

amigos el apoyo a un proyecto tan esperado para nosotras. Muchos son los que han contribuido con sus comentarios, sus opiniones y su crítica a enriquecer lo explorado en *Artistas y Derivados*.

María Martínez Vallina
y Ana González Fernández

Artistas y Derivados:

estrategias creativas
de una generación
en-busca-de
(1980 – 1989)

María Martínez Vallina

El Proyecto

Artistas y Derivados se plantea como una muestra donde priorizan dos enfoques principales: indagar y conocer las preocupaciones en torno a la creación de jóvenes artistas asturianos nacidos entre 1980 y 1989 y exponer los resultados y respuestas creativas en una institución pública dedicada al arte contemporáneo: el Museo Barjola.

Si analizamos las definiciones de cultura y comunicación, se deduce que uno de los medios aptos para hacer a otros partícipes del resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos, es el museo, que exhibe y comunica para fines de estudio, educación y deleite testimonios materiales del hombre y de su entorno. Entendiendo el Museo como un medio más de comunicación de masas, no hay que perder de vista la herramienta a través de la cual éste transmite y difunde todos sus conocimientos: la exposición. Éstas permiten al público acercarse a las colecciones y ofrecer un medio agradable que facilite el entendimiento.

En *Artistas y Derivados* se presenta la información con el objetivo absoluto de promover la curiosidad y facilitar el entendimiento y acceso al arte contemporáneo actual, intentando lograr así la comunicación entre el Museo y el público a través del diseño expositivo. La exposición planteada marca un punto de inflexión con lo que se viene haciendo en el resto de los museos artísticos en Asturias. En esta muestra los objetos no hablan por sí solos. Se busca, a través de herramientas textuales y digitales ubicar distintos niveles de información con la intención de que todo tipo de público pueda alcanzar la capacidad crítica objetiva a través de las diferentes herramientas dadas, para valorar y opinar a cerca de lo que se expone en la muestra. De este modo, todo el proyecto expositivo es creado a través de un circuito que facilita el aprendizaje y motiva la participación de todo tipo de usuario.

Debido a que el proceso de este proyecto ha pasado por varias etapas, la exposición no solo muestra las respuestas creativas de los artistas sino que también ofrece los

resultados obtenidos fruto del proceso de investigación que el concepto principal ha requerido. La finalidad de esto radica en facilitar, una vez más, el entendimiento de la exposición en su totalidad.

En primer lugar, de la investigación sociológica, cultural filosófica y antropológica se han derivado cinco conceptos teóricos que nos han ayudado a entender mejor las condiciones en las que estos jóvenes artistas logran hacer arte a día de hoy. Esos resultados se muestran en un video documental que da inicio a la muestra y, sin el cual sería muy difícil de entender el por qué de las respuestas creativas de estos artistas. En este documental, se recogen los cinco conceptos comunes tanto a la investigación antropológica como a la documental.

1. El duro arte de derivar
2. Cultura, arte y ¿democracia?
3. En un espacio y en un tiempo
4. De la generación premeditada a la generación perdida
5. Ser artista hoy

Cada concepto planteado se explica en el documental apoyado en diversas imágenes. La respuesta al último concepto, es dada por los propios artistas. Algo que, resulta especialmente interesante y que ayudará a generar empatía y crear cercanía de algo se supone de unos pocos, el arte.

El hecho de plantear un documental que recoja la información obtenida, contribuye a quitar peso textual de las paredes y facilitar, así, la comunicación hacia el público. Este audiovisual está subtítulo ya que hay que tener presente que una institución pública debe promover la accesibilidad.

Una vez visto el vídeo, se da paso a la parte expositiva —puramente estética—. En este caso, el criterio por el que se ha optado para el montaje de las diferentes manifestaciones artísticas ha sido el cronológico. Puesto que la muestra abarca una generación de diez artistas nacidos en una franja temporal de diez años, se ha considerado que la mejor manera de

mantener la coherencia interpretativa sería siguiendo la cronología que les corresponde. De esta forma y, a pesar de que cada persona puede libremente transitar por la sala como le plazca, se da la oportunidad de seguir un circuito cronológico a través del cual se van conociendo los distintos resultados plásticos de los artistas de esta generación.

A cada artista le corresponde un mismo espacio concreto en sala, dentro de cual la obra irá acompañada de una numerología que corresponderá con la que se proyecte en el video final y a la guía de folletos de sala.

Situado al final del recorrido expositivo, se proyectará otro audiovisual que contendrá las fichas técnicas de cada una de las obras expuestas. Con el fin de liberar, una vez más, la paredes de texto, este vídeo facilitará el entendimiento de la parte técnico – artística. También ayudará a hacer más amena e interesante la visita, ya que serán los propios artistas los que expliquen su propia obra.

La finalidad de las herramientas audiovisuales radica en facilitar el acceso a los conceptos planteados y promover una visita cómoda y agradable. El nivel informativo textual, se reducirá a un pequeño texto que dará comienzo e introducirá la visita a la exposición. Para conectar la sala expositiva con esta introducción, se dispondrá otro texto en la escalera, de menor tamaño que el primero, que sintetice los conceptos principales tratados en el audiovisual documental. El resto de textos que se extienden a lo largo de la sala introducen el artista y fecha con su espacio y obra correspondiente. Aunque se pretende guiar la exposición, la sala permanecerá abierta de tal manera que el público pueda interactuar tanto con los audiovisuales como con las obras, a su antojo.

Dentro de la sala, se reservará también un espacio de biblioteca donde se podrá consultar parte documentación utilizada.

El duro arte de derivar

“Derivar”

(Del lat. *derivare*).

1. intr. Dicho de una cosa: Traer su origen de otra. U. t. c. prnl.
2. intr. Gram. Dicho de una palabra: Proceder de cierta raíz o de alguna otra palabra. U. t. c. tr. y c. prnl. *Algunos derivan* adrede del latín *ad directum*, pero otros no.
3. intr. Mar. Dicho de un buque: abatir (desviarse de su rumbo).
4. tr. Encaminar, conducir algo de una parte a otra.
5. tr. Mat. Obtener la derivada de una función. U. t. c. intr.

Derivar es todo un arte y todo arte se genera, de un modo u otro, en la deriva. Derivar implica algo que tiene su origen en otro algo, en otra cosa, que, además, suele oscilar de un lado a otro como un péndulo. A la deriva se encuentran los restos de un naufragio y las continuas búsquedas de todo y de nada. Derivamos en el espacio y en el tiempo. Derivamos en nuestro espacio y en nuestro tiempo y aunque no todas las derivas son iguales todas están igualmente cargadas de contenido simbólico.

Artistas y derivados supone un diálogo con las derivas personales de una generación de artistas —nacidos en Asturias entre 1980 y 1989— que nos ayudan a comprender la zozobra social, económica y cultural de nuestros días. Esta muestra es un homenaje a la incertidumbre, a las preocupaciones, desvelos y estrategias de un conjunto de sujetos *en-busca-de*. La exposición se centra en el *back* de la actividad creativa, en aquello y aquellos tras las creaciones

artísticas, intentando dar voz a lo que permanece mudo en torno al arte —en este caso de los creadores más jóvenes—. En las intersecciones entre el arte y la realidad, entre las utopías y la cotidianidad, *Artistas y derivados* obtiene su significado más profundo. Este proceso expositivo implica una sesuda deriva con la que se pretende recuperar una vivencia del contemporáneo cargada de significado crítico y de contenido social. Ello supone una contestación a uno de los grandes embustes de nuestro tiempo: ese que intenta hacer desaparecer de la ecuación que denominamos vida las variables sociales y culturales con las que, forzosamente hemos de batallar. Parece que el sistema económico dominante —ese que construye, de-construye y destruye identidades, instituciones e individuos— pudiera tener algún oscuro interés en borrar de nuestro horizonte de pensamiento categorías como clase social. Por muchos motivos, y ninguno de ellos desinteresado, en el discurso capitalista

construye alguno de sus mitos más potentes en torno a la accesibilidad universal de sus metas; sin embargo, las condiciones de partida no parecen importar en la competición que es necesaria para alcanzarlas ¿realmente a *dónde vamos* no está condicionado por *de dónde venimos*?

Existiendo, despuntando, evolucionando y resistiendo en mitad de lo dicho más arriba, el arte se desarrolla en sus diversas expresiones y en sus diferentes circuitos. Es significativo que uno de los acontecimientos más relevantes del arte contemporáneo, la Bienal de Venecia, haya puesto este año su mirada sobre la inquietud y desasosiego de nuestros días en su 56ª edición: Okwui Enwezor, coordinador y comisario del evento se preguntaba acerca de los *Universos en el Universo (Universes in Universe)* y de *Todos los futuros del mundo (All the world's futures)* pensando si "todo el desasosiego de nuestra época puede ser captado, hecho comprensible, examinado y articulado".

En un espacio y en un tiempo

La generación protagonista de la exposición, nacida en Asturias entre 1980 y 1989, ha crecido envuelta en las contradicciones del capitalismo. Este sistema es su mundo y, por tanto, ha construido sus modelos, ideales y aspiraciones. Uno de los fenómenos más estables a los que esta generación se ve sometida es el claro desfase entre la linealidad de los discursos en los que ha estado inmersa y la irregularidad de la realidad. Con esto se hace referencia a la fe en una evolución continua, a creer que *lo natural* era *ir a mejor* pues todo tiempo anterior parecía ser peor. La *nueva clase media* —una categoría socioeconómica un tanto falaz— en dicho marco geopolítico y sociocultural, disfrutaba de los beneficios colaterales de los avances conquistados en la década de los noventa: tiempo para el ocio, mayor solvencia económica y proyectos vitales que incluían una evolución

continua. Todo suponía un bienestar que se daba por sentado.

Los hijos de esta generación, nacidos en las décadas de los ochenta y los noventa, destacan por una suerte de *hecho diferencial formativo* en el que el acceso a estudios superiores es significativamente mayor respecto al que tuvieron generaciones anteriores —y, tal vez, respecto a las que están por venir—. En este magma circunstancias favorables todo parecía asequible, las oportunidades estaban al alcance de la mano. Estas condiciones no tardaron en tener un fin abrupto, a la vez que se hacían añicos los discursos que envolvían a la clase media y que, probablemente, habían sido los responsables de su origen. El vuelco en estas condiciones es un cambio sistémico, una transformación global imparable. Para la generación 1980 – 1989 el término *crisis* era poco más que un vocablo de libro de texto; sin embargo, en 2008 *crisis financiera*, *crisis económica* o *recesión* comienzan a inundar muchas de las escalas

de lo cotidiano. Con todo, lo que antes parecía inamovible termina por fracturarse y las contradictorias prerrogativas de la clase media se esfuman. La brecha que parecía suturarse, muy levemente, en la década de los noventa vuelve a abrirse y las preocupaciones políticas y económicas retoman el protagonismo perdido. Aumenta brutalmente el paro, se devalúan de las condiciones laborales y los ataques directos al Estado de Bienestar —en forma de recortes y procesos de privatización— se estandarizan.

Entre la generación premeditada y la generación perdida

Entre el auge de la clase media y la crisis global, la generación 1890 – 1989 ha pasado del estatus de premeditada a la etiqueta de perdida. Estos conceptos, uno sociológico y otro con un cariz mediático, nos ayudan a aproximarnos a una realidad muy concreta: un estudio

realizado y publicado en 2008 por el Instituto Asturiano de la Juventud, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, nos ayuda a comprender la interesante categoría *generación premeditada* en los momentos precedentes al descalabro actual. Para los investigadores autores del trabajo, esta se refiere a que, en la mayoría de los casos, los jóvenes de la generación 1980 – 1989 son fruto de una planificación familiar que no ocurría en décadas anteriores. Los hijos, en muchos casos, están ligados a los esfuerzos y recursos que sus progenitores invertirán para que se desarrollen en las mejores condiciones. Se podría afirmar, con poco margen de error, que la pujante *clase media* sueña para sus vástagos horizontes que, tan solo una década atrás, eran impensables. Como exponen los autores de la citada investigación, toda la familia se ve implicada en los proyectos de vida de los más jóvenes.

Sin embargo, las condiciones de la juventud no son fáciles de

definir. De forma certera, y como rasgo común, debemos entenderla como el momento posterior a la pubertad y la adolescencia en el que el proceso de aprendizaje vital se vincula a más a los momentos de disfrute que a las obligaciones del mundo adulto. Al contrario de lo que pasaba a penas dos generaciones atrás, la juventud de la generación 1980 – 1989 se extiende más allá de los límites que disfrutaron sus predecesores. Como se ha mencionado anteriormente, los jóvenes de *clase media* de esta generación – y también los de la inmediatamente anterior— accedieron a los estudios superiores en una proporción insólita. No obstante, en la mayoría de los casos este hecho no se refleja en la capacidad de encontrar un empleo que permita la emancipación. De este modo llegamos a la gran paradoja de dicha generación: para los nacidos entre 1980 – 1989 ser joven significa una pronta independencia de las estructuras sociales anteriores pero, sin embargo, implica una larga

dependencia del núcleo familiar relacionada con las condiciones económicas que han de experimentar. Así, su deriva *en-busca-de* se mueve entre las posibilidades en las que crecieron, unas expectativas poco sincronizadas con la realidad y la lucha por mantener los sueños y los proyectos propios en mitad de un naufragio generalizado.

La generación 1980 – 1989 pasa de *premeditada* a *perdida* casi sin darse cuenta, hasta que se precipita contra la vida en su tiempo. Esa connotación de extravío, repetida hasta la saciedad en medios diversos, se reinterpreta en estas líneas rehuendo los matices dramáticos o peyorativos. Aquí y ahora la *generación perdida* se observa en *Artistas y Derivados* para poner en valor su simultánea búsqueda a ciegas, sin brújula, sin mapa, sin respuestas pero con multitud de preguntas. Esto —que se refleja, sin excepción, en los artistas que dan sentido a la exposición— implica una determinación, un impulso y un empeño

merecedores de atención, de modo que la *generación en-busca-de* es una experiencia común a través de los espacios físicos y simbólicos de diálogo entre la vida, y sus condiciones, y la creación.

En la cuerda floja, intentando hacer arte

De forma directa e indirecta, la cultura, en su diversidad de formas y expresiones, se ve afectada y transformada por la inestable deriva que domina la actualidad. Hay que tener en cuenta, asimismo, que hablar de cultura implica asumir los matices y contradicciones de un término que se muestra tan rico como extenso. Cultura es un verbo pasado, presente y futuro en su carácter de acción siempre oscilante entre el folklore, lo propio de la masa y lo perteneciente a la élite. Lo cultural es un compendio de tradiciones populares, pero también una industria millonaria. Cultura es, en realidad, culturas y estas se bifurcan, también, en un

proceso donde producción, distribución y recepción no suponen un destino unívoco. Tal como teorizó Pierre Bourdieu —en sus disquisiciones sociológicas acerca de la misma— es especialmente interesante el vínculo entre el arte y las manifestaciones culturales con el poder y el dominio. Capital cultural y capital económico suelen gozar de buenas relaciones en un contexto que es heredero del cosmos burgués. Con todo esto, y en relación a la exposición *Artistas y derivados*, surgen, una y otra vez, las preguntas siguientes: ¿A quién le es propia la cultura? ¿A quién le pertenece? ¿Le es propia a los artistas? ¿La acúan las instituciones o le ponen precio los ámbitos privados? ¿Es para las clases trabajadoras o sigue siendo para el disfrute de unos pocos? ¿Hay cabida para todos en ella o es un rincón selecto?

Intentar buscar una respuesta a estos interrogantes conduce a la sospecha de que, a pesar de los discursos y prácticas democratizadoras recientes, este proceso está

aún inconcluso pues la posibilidad del acceso al arte y al patrimonio no asegura, por sí misma, la disponibilidad de los códigos, las herramientas o los recursos para analizar e interiorizar todo lo que estos pueden aportarnos como experiencia. La renovada capacidad de consumir cultura es, principalmente, eso, una oportunidad de consumo —a pesar de las innegables bondades que esto pueda implicar— que termina por arrinconar al *ciudadano medio* en el estatus de sujeto pasivo.

Esta problemática es especialmente acusada si se examina el arte contemporáneo pues, lejos de su origen incendiario y rupturista, ha venido a ser símbolo de la cultura elevada, esa que se escribe con mayúsculas. Lejos de lo que cualquiera puede imaginar, esta coyuntura afecta —en ocasiones con especial fuerza— a los propios artistas. No pocas veces el sistema de que forman parte les es hostil a ellos mismos, exponiéndolos a situaciones que les vulneran, tanto a ellos como

a sus obras. Este hecho, que no suele ocupar el centro de atención cuando nos sumergimos en el arte contemporáneo es, sin embargo, uno de los objetos principales del planteamiento expositivo de *Artistas y derivados*. Como ya se ha indicado, este acercamiento a las estrategias creativas de diez artistas pertenecientes a una generación *en-busca-de* ofrece una visión del *back* de la plástica actual.

Yo, mi, me, conmigo... y mis circunstancias

La mirada al espacio que está entre la obra y quien la realiza, con sus circunstancias, nos hace ir más allá de lo que vemos, del culmen de un proceso en el que lo logrado es resultado de lo pretendido y lo abandonado. Tras cada pieza hay un sinfín de laberintos, de retos superados y perdidos, tras el arte está el artista confrontado con el mundo. En las intersecciones entre el arte y la vida la creación contemporánea cobra su sentido recordándonos la capacidad

que tenemos para relacionarnos con la plástica actual.

Las cotidianidad está, con sus más y sus menos, conectada con las condiciones generales que han sido descritas, de forma sucinta, en los puntos anteriores, dibujando un escenario común —tal vez más común que en cualquier otro momento—. Sin embargo, la generación que está representada, la de artistas nacidos en Asturias entre 1980 y 1989, nos acerca a la realidad del artista y sus circunstancias, desde vivencias y experiencias concretas que repercuten sobre las obras y que dan vida al concepto que explora la muestra: Iván Baizán (1980), Álvaro Díaz (1981), Helena Toraño (1984), Juan Falcón (1985), Tamara Norniella (1986), Pablo Pons (1987), Tania Blanco (1987), Nieves González (1988), Mariana Heredia (1988) y Liana Montserrat (1989) encarnan los desafíos de *ser artista*, o de intentar hacer arte, en la cuerda floja. Todos ellos, a través de sus estrategias creativas, y de sus estrategias para

crear, representan la complejidad de respuestas de los jóvenes a los retos de su tiempo. Conversaciones, cuestionarios y entrevistas han generado un corpus de información que nos ayuda a trazar los perfiles del momento en el cual crean estos jóvenes desde sus experiencias concretas.

Si bien es cierto que no pueden extenderse lecturas universales a partir del diálogo con diez artistas en un contexto local-regional, es también pertinente tender los puntos comunes a esta generación 1980 – 1989. A partir del trabajo con los artistas que protagonizan la exposición *Artistas y derivados*, no es aventurado afirmar que la creación contemporánea asturiana es un elemento un tanto descontextualizado por la insuficiencia –o el aislamiento– de los espacios y circuitos que contribuyen a completar su significado. Esto ha supuesto una gran dificultad para los creadores en el contexto regional que se han visto obligados, desde décadas atrás, a buscar horizontes creativos en otros ámbitos

geográficos –con las consecuencias que esto tiene para la región—. Por otra parte, esa descontextualización genera una profunda desconexión del arte contemporáneo respecto a lo cotidiano y esa falta de integración hace que, para muchos, la cultura resulte intimidante por el desconocimiento de los códigos y las pautas relacionarse con ella. Esta problemática afecta, por igual, a diversos sectores de la sociedad llegando, incluso, hasta los propios creadores que, en muchos casos, se dan de bruces contra un ámbito que también se cierra sobre sí mismo ante ellos.

Uno de los problemas más graves a los que esta joven generación de artistas se enfrenta –siempre teniendo en cuenta que nos referimos a los protagonistas de esta exposición– es la realidad laboral en la que se tienen que defender. Hoy, la mayoría de los trabajos –más en una región como Asturias– han devenido en actividades temporales mal remuneradas. Esto, influye, y mucho,

en las estrategias que estos jóvenes han de desplegar para hacer frente a la producción. Crear parte de vehicular aquello que se quiere expresar a través de determinadas técnicas y materiales, por tanto hay que invertir en ellos y hay que trabajar sobre ellos teniendo en cuenta, además, el coste de acceder a unas infraestructuras que también son necesarias. Es por ello que un artista no puede expresar todo lo que quiere a través de los medios que desea partiendo de la nada, necesita poder hacerlo o adaptarse a lo que está a su alcance. En muchos casos la precariedad laboral que experimentan dificulta esta cuestión, con mucha frecuencia la solvencia y la independencia económica en lo artístico entran en contradicción con la supervivencia personal: vivir y tener sueños y aspiraciones es complicado. Esto acentúa, más si cabe, la vulnerabilidad de los artistas en el complejo sistema del cual son parte repercutiendo, de forma directa, sobre la construcción de una identidad alrededor del

hecho de *hacer arte*. La identidad artística, la conciencia de la capacidad, la necesidad o la utilidad de crear suele entrar en conflicto.

Por otra parte, estos problemas a los cuales los artistas jóvenes se enfrentan se ven acentuados por la marcada individualización de la actividad creativa. Aunque también es cierto que los procesos de colectivización vuelven a resurgir como respuesta a la problemática del entorno. En este proceso tiene una importancia determinante la pertenencia de la generación 1980 – 1989 a un mundo globalizado marcado por el acceso a las tecnologías y a internet. El consumo de información, la conexión con realidades más allá de lo local y de lo estatal abren posibilidades que años atrás solo podían soñarse. Además, en general, las posibilidades de viajar han crecido en relación a la irrupción de los vuelos *low cost* favoreciendo la movilidad, la confrontación con el mundo y el enriquecimiento que esto supone. Todo forma parte, tal vez, del

proceso de movilidad continua al que estos jóvenes se ven sometidos –con todo lo positivo y lo negativo de sus implicaciones—. Los *Artistas, y derivados*, de esta muestra dan buena cuenta de la continua búsqueda física y psicológica que experimentan, la cantidad de energía y la resistencia que han de desarrollar para seguir activos y para dar lo mejor que pueden dar en cada paso, en cada proyecto.

Todo el contexto se refleja en cada pieza que estos jóvenes crean: técnicas, materiales, procedimientos y formatos no escapan a la realidad, a la común y a la de cada cual. Los temas también interaccionan con el contexto social, diseccionándolo, reflejándolo, destruyéndolo, reconstruyéndolo, esquivándolo para crear nuevas posibilidades. El mundo, y los fragmentos del mundo, inundan cada obra y, entre líneas, se pueden leer las luchas personales por sobreponerse a los desafíos del presente. Las estrategias creativas de Iván, Álvaro, Helena, Juan, Tamara, Pablo,

Tania, Nieves, Mariana y Liana dejan claro que el arte es una herramienta para sobreponerse a través de utopías contra la vida impuesta, programada y normativa –esa donde a cada cual tiene un único destino—.

Iván Baizán (1980)

Creció entre Oviedo y Collanzo (Aller), ya desde su adolescencia mostró una fuerte inclinación por las Humanidades, impulso que le llevaría a estudiar Bellas Artes en la Universidad de Salamanca. Tiempo después, Iván se especializó cursando el Ciclo Superior de Grabado y Técnicas de Estampación de la Escuela de Artes de Oviedo, un hecho que nos pone sobre la pista de la relevancia que tiene para él el equilibrio entre técnica, concepto y expresión plástica.

Como para tantos otros jóvenes pertenecientes al estrato social, cultural y económico denominado como *clase media*, el arte ha tenido en el núcleo familiar una importancia moderada, es decir, el ámbito cultural y artístico es un espacio que se visita en determinadas ocasiones aunque no con asiduidad: algunas visitas a museos y la participación de algunos acontecimientos culturales puntuales formaron parte de su infancia y adolescencia, sin embargo, Iván no recuerda con exactitud cuando comenzó su interés por el arte. Esta inclinación, de la que sospecha que siempre estuvo ahí, fue madurando hasta convertirse en una ocupación principal, con todos los pros y todos los contras que esto implica. Para Iván, ser artista supone estar en activo, producir y exponer. Aunque es consciente de que otra cosa, muy diferente, es poder vivir del arte, por lo que entre tanto el plan es buscar opciones laborales que permitan seguir con la exigencia de la ocupación artística. Como para otros artistas de esta generación que dan vida a *Artistas*

y *Derivados*, la fractura entre los sueños y la realidad es compleja, y el contexto en el que uno nace y se desarrolla inunda las obras. Tal vez por ello Baizán es un artista serio y comprometido, valiente para cerrar unos ciclos y abrir otros, para aventurarse en aquello que cree que merece la pena —embarcándose en una continua búsqueda—. Paso a paso, proyecto a proyecto, sus procesos parten de una base intuitiva, a la que se suman diversas líneas de investigación. Su lenguaje está próximo al collage y con él se pierde en múltiples cartografías que juegan con la descontextualización y posterior re-contextualización de la imagen y sus significados. El azar, en este proceso, tiene un papel importante, también la deriva entendida como fluir continuo. Las tres piezas de Iván en *Artistas y Derivados* forman parte de la serie *En tránsito* (2015), tres lienzos que representan un punto de inflexión respecto a sus anteriores obras: en general, puede advertirse una tendencia un tanto más abstracta, con mayor volumetría y con un mayor protagonismo de las arquitecturas. A través de sus serigrafías sobre tela, en combinación con manchas de acrílico rebajado, Iván abandona las cartografías intimistas y narrativas para construir significados más neutros y enigmáticos. Colores ácidos y retazos de la escenografía urbana que acoge la vida contemporánea que tienen un efecto hipnótico en los matices de lo único y lo múltiple.

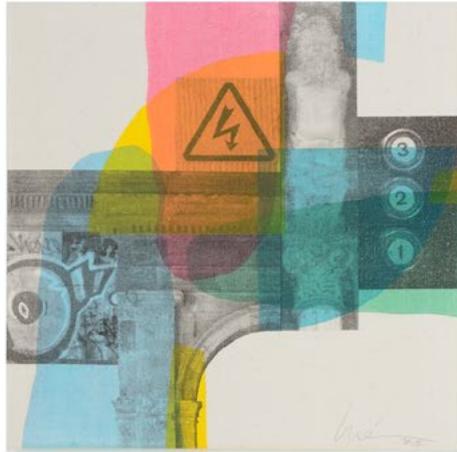
Serie "En tránsito" (2015)

(Pag. 22) 100 X 100 cm

(Pag. 23) 30 X 30 cm

Lienzo, imprimación de látex, estampación y estarcido con acrílicos

Serigrafía y acrílico sobre lienzo

Álvaro Díaz (1981)

Nació y creció en Gijón. Él mismo describe su infancia y adolescencia como la de muchos otros jóvenes asturianos de su generación: feliz y despreocupada. Con la adolescencia llegó la música, el deporte y la vida urbana que tanto inundan su faceta creativa. Álvaro cursó, durante tres años, la licenciatura de Administración de Empresas —aquello no era lo suyo—, probó con Magisterio y la experiencia no hizo más que confirmar lo que siempre sospechó: lo suyo, fuera lo que fuera, estaba conectado con el arte. Sus inclinaciones personales lo hubieran situado en el ámbito formativo del diseño o la música, sin embargo, no tener escuela no ha sido un escollo para lanzarse de lleno a la creación, por el contrario, este hecho ha reforzado su capacidad investigadora y su libertad comunicativa. Hiperactivo y optimista, Álvaro se aventura, sin prejuicios, en los laberintos de la actividad artística. Su actitud frente a este desafío está conectada, sin duda, con el interés que su familia ha mostrado siempre hacia la cultura en todas sus expresiones: viajes, museos y literatura han estado presentes en su vida.

Para Álvaro es complicado entenderse a sí mismo como artista, es un término con el que, por el momento, no se siente cómodo y que a su vez entiende como un concepto expansivo por los tiempos en los que vivimos. Lo que sí está claro es que para él el pensamiento creativo es una oportunidad para cuestionarlo todo, es un plan en el que creer y por el cual apostar aunque suponga

estar, de continuo, en la cuerda floja. Producir lo que uno pretende cuesta dinero, y, por tanto, esto suele ser un problema, por ello Álvaro ha extendido su actividad a áreas como el diseño —a través de las cuales sustenta los gastos materiales que generar obra implica—. Su casa y su estudio son los espacios donde vuelca todas las ganas que traslada a cada proyecto y a cada pieza. Sus procesos, espontáneos y en continuo desarrollo, le hacen estar atento a imágenes, a ideas y a sensaciones que desatan las marañas que protagonizan sus obras. Caos y repetición trazan recorridos que enlazan rincones reales y espacios imaginados. Para *Artistas y Derivados* Álvaro aporta *Creo que va a empezar a llover* (2014), un lienzo que tiene mucho de *Street Art* y que está inundado del espíritu de los grafitis y las intervenciones sobre los muros de cualquier ciudad del mundo. Sin salir de su particular universo, Álvaro presenta en esta obra un escenario familiar en el cual sus líos y sus patinetes tratan de sobreponerse al denso y grisáceo ambiente. Cada pieza de este creativo tiene un punto rebelde y la depuración del lenguaje del diseño —actividad con la que comparte recursos plásticos— aplicado de una forma más libre y visceral. Geometría elemental, colores planos y pincelada imperceptible son los ingredientes de los que se sirve para expresar unos ritmos a los que nos arrastra con su frescura.

"Creo que va a empezar a llover" [2014]

130 X 97 cm

Lienzo, imprimación de látex, estampación y estarcido con acrílicos

Serigrafía y acrílico sobre lienzo

Helena Toraño (1984)

Nació y creció en Llanes, de su infancia recuerda la felicidad de los veranos en casa de su abuela, atesora los momentos con sus padres y hermanas y recuerda las largas horas rodeada de libretas y lápices de colores. A Helena, como a casi todos, la adolescencia le sabe a descubrir la independencia, también a amistades que se van forjando y a veranos en la playa. Aquella también fue una etapa en la que se encaminó, con decisión, hacia la plástica al trasladarse a Gijón para cursar Bachillerato Artístico. Para ella la cultura es, en cierto modo, una herencia familiar: sus padres le trasladaron el placer de la música y el amor por la literatura y el arte. Desde entonces, los viajes, la emoción de descubrir nuevos museos y el placer de ver exposiciones han formado parte de su vida —y han trabado el universo estético perceptible en sus obras y también en ella misma—.

Helena es activa, organizada y meticulosa, tal vez porque así ha de ser ya que ha venido combinando múltiples trabajos con su actividad creativa. Para ella, como para todos, no es fácil iniciarse en esto de *hacer arte* en un contexto como lo es Asturias. No son pocos los momentos agrídulces en los que la falta de tiempo se impone, como una losa, a la explosión de ideas y a las ganas de emprender proyectos. Pese a todo, el esfuerzo de dedicar todo el tiempo posible a la pintura —sacrificando otras tantas cosas— está dando sus frutos. Sin duda, los ritmos a los que se ha tenido que adaptar esta artista plástica han influido en su producción artística en

lo que a tamaños, formatos y técnicas se refiere. Sin embargo, las temáticas que Helena explora han discurrido ajenas a estas cuestiones: son otro mundo, uno de misterio en el que la composición, los colores y el poder hipnótico de su pincelada tienen un papel principal. Las figuras humanas —donde la mujer tiene un papel predominante— son notas en los acordes de una narración misteriosa y nostálgica donde el pasado parece congelado y cerrado sobre sí mismo. Son oasis que invitan a la concentración, a la evasión, a intentar introducirse en lo que hay más allá del lienzo. El tríptico que Helena ha creado para *Artistas y Derivados* está dentro de la línea que ha explorado este último año: en cada centímetro de sus pinturas encontramos una naturaleza como uno de los ingredientes principales que ayuda a crear escenarios enigmáticos, propios del cine negro. Además, *Demasiado Sospechoso* (2015), ha incluido pequeñas láminas de papel en las que utiliza lápices de colores para generar un diálogo entre técnicas que nos empuja desde más allá de la inocencia *naïf* hacia recovecos más oscuros de su expresión —esos que se funden con el lenguaje del comic—. La musicalidad de sus composiciones, su depurado manejo de la técnica y la seguridad con la plantea sus sucesos son parte de ese magnetismo que impide que podamos dejar de mirar sus trabajos, como si siempre se nos escapase algún detalle corriendo el peligro de quedarnos atrapados para siempre.

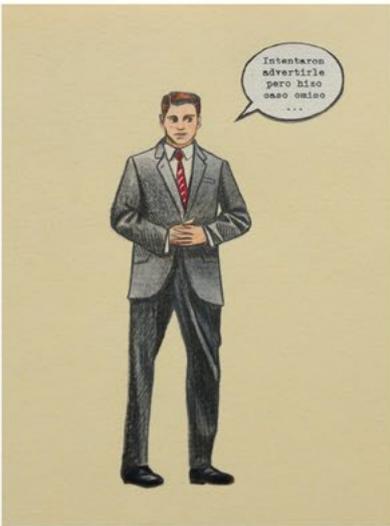
"Demasiado sospechoso" (2015)

[Pag. 30] 46 X 55 cm

Acrílico sobre lienzo

[Pag. 31] 14 X 11

Lápiz y collage sobre papel

Juan Falcón (1985)

Se crió entre los ovetenses barrios de Ventanielles, Pumarín y La Texuca, un pueblo de Bimenes. Su infancia y adolescencia están muy vinculadas a ese entorno rural —del que guarda los mejores recuerdos y que es parte de su más profunda identidad—. Juan cursó estudios de Bachillerato Artístico pero donde verdaderamente se dio cuenta de que su futuro estaba vinculado al arte fue durante su formación en la Escuela de Arte de Oviedo. Poco a poco supo que el medio de expresión que le era propio era la pintura, sin embargo, al no existir estudios de Bellas Artes en Asturias se especializó en Grabado y Técnicas de Estampación. Esto no fue, no obstante, un problema ya que la experiencia la aprovechó con toda su energía y el grabado fue un primer paso en su continuo itinerario formativo. En lo creativo, para Juan ha sido importante la influencia de su tío, también pintor, pero esencial es el y tándem que forma con su hermana Lucía —con quien ha sacado adelante un espacio creativo propio, y multidireccional, que funciona como taller, galería y punto de reunión con artistas de otras áreas—. El trabajo constante, la paciencia y la tenacidad han marcado, y marcan, el camino que Juan decide recorrer como artista. La decisión de volcarse en el oficio de pintor no ha sido fácil, como para todos, comenzar a moverse en un ámbito como el artístico no es tarea sencilla. Sin embargo, el sosiego que desprende y lo apacible de su carácter siempre están de su lado; también la poesía, los largos paseos y la naturaleza lo nutren y contribuyen

a hacer más llevable ese especie de lucha que es *hacer arte* en Asturias.

En su pintura ha acontecido una paulatina pero perceptible evolución nacida de la vocación de investigación continua. Su plástica se ha depurado y se ha vuelto más reflexiva, nuevos horizontes, entre lo mínimo y lo narrativo, asoman en sus piezas. Juan nos muestra momentos efímeros que son secuencias de su *pintura de la experiencia* para proponernos un diálogo basado en sensaciones y emociones. Últimamente este artista se sumerge en la relación que podemos llegar a tener con la naturaleza, con sus recovecos más esenciales, más puros y más sencillos. *La semilla* (2015) forma parte de lo anterior y nos deja suspendidos en la intensidad de su sensibilidad. Los matices de este cuadro se van desnudando, sin prisa, ante nuestros ojos y cada milímetro de sedosa imprimación va dejando nacer la silueta de una semilla. En palabras del propio artista, podemos asistir, si nos concentramos, a la contemplación de la representación de la sencilla y sublime belleza del nacimiento de la vida: proceso en estado puro, pintura en su máxima expresión.

"La Semilla" (2015)

80 X 120 cm

Óleo sobre lienzo con superposiciones de capas y veladuras

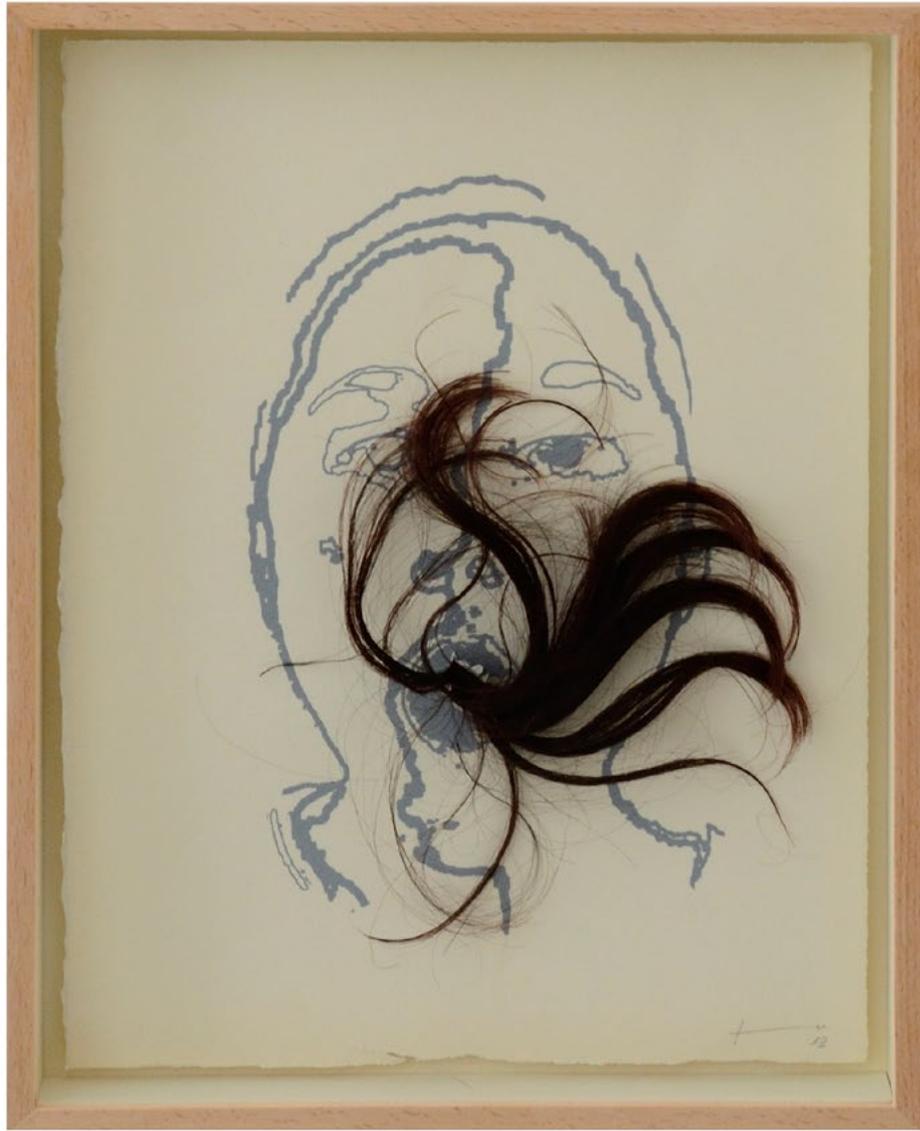

Tamara Norniella (1986)

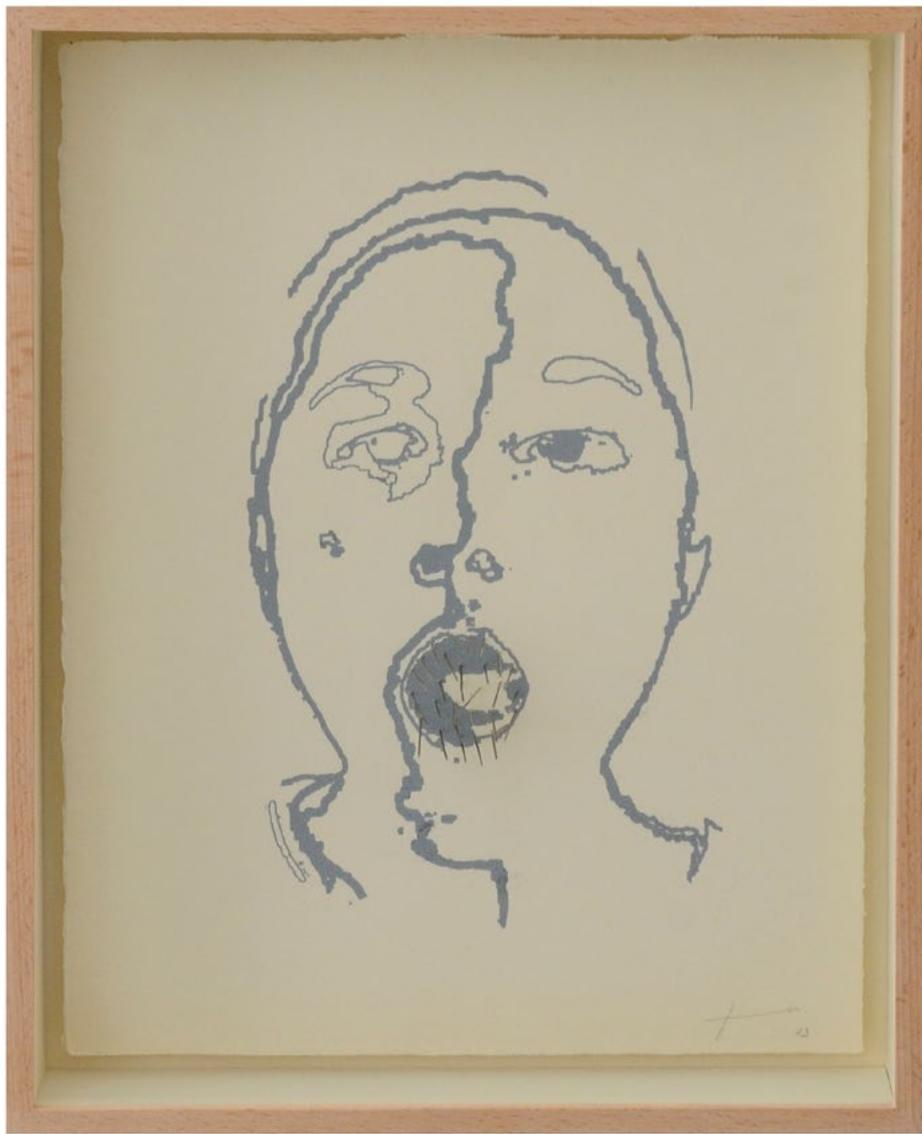
Es una creadora asturiana nacida en Oviedo. Ella misma se describe como impulsiva, alegre, responsable e idealista, rasgos perceptibles en sus obras y en sus inquietudes plásticas. Esta joven cursó Bachillerato Artístico en la Escuela de Artes de Oviedo y la Licenciatura de Arte Dramático en Gijón. No extraña, por tanto, que la exploración de la acción, en clave interpretativa, tenga un papel primordial en sus proyectos artísticos. De su formación destaca, también, su especialización en Creación Contemporánea —es Máster por la universidad de Pontevedra—, un momento que recuerda como uno de las más complejos y desafiantes hasta el momento en lo que a aprendizaje reglado se refiere. Tamara es sensible al mundo que la rodea y reconoce la indudable influencia del contexto social y cultural de cada cual en las preocupaciones creativas que cada artista va desarrollando etapa tras etapa. Para ella, y para todos, ganarse la vida en una región como Asturias no es fácil y si la economía no acompaña no es posible adquirir los materiales necesarios para desarrollar las indagaciones que se transforman en obra. Sin embargo, su carácter y su fuerza la llevan a concentrarse en los estados de ánimo con los alimenta su producción.

Tamara se guía por sus instintos —herencia e influencia de su tío, también artista— para ahondar en sus sentimientos y expresarlos a través de materiales diversos o vehículos como la música y su propio cuerpo. Su arte es su forma de experimentar el mundo, es algo que

le sale a borbotones buscando conectar y comunicar; al ver sus piezas se pueden percibir sus noches en vela replegada sobre interioridades que resuenan con más fuerza cuando el resto del mundo duerme. Tal vez por ello la identidad es la piedra angular de lo que Tamara exterioriza: pulsiones, sensaciones y emociones que nos hacen cuestionarnos la esencia de lo que somos, lo que nos mueve o lo que nos hace sentir vivos. El tríptico que Tamara muestra en el contexto de *Artistas y Derivados, La Dislocación del yo* (2013-2014) trata sobre la búsqueda de la identidad de la creadora como individuo con sexo y género. Habla de lo vivido como autorretrato psicológico anudado a lo físico. Son metáforas de las huellas dolorosas de la vida, de la angustia, del trauma, de la censura y la represión que la mujer asume en la sociedad. A través de la serigrafía Tamara juega con el concepto de seriación identificado con la pérdida de identidad. A su vez, el color plata de sus líneas actúa en el mismo sentido, dejándonos entrar, como espectadores, en la realidad temporal que ella crea para nosotros como si de un espejo se tratase. Nos permite vernos reflejados, de algún modo, en las percepciones que plantea. Alfileres, pelo, piel e hilo nos impactan como iconografías desapacibles subyacentes en la apacible realidad.

"La dislocación del yo" (2013-14)
40 X 50 cm

Pablo Pons (1987)

Nació en Avilés, fue un niño imaginativo con una temprana comprensión del mundo adulto que creció con un sentimiento de adolescente *grunge*. Poco a poco, el deporte, la música y la literatura se transformaron en esenciales para él. Estas actividades le conceden la soledad, la claridad y también la agitación que anida en sus piezas. Pablo Pons es Graduado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, una formación obvia en su conocimiento y su capacidad para trabar una base teórica sólida en la que se mueve como pez en el agua. Sin embargo, comenzar a exponer no fue sencillo: se encontró muchas puertas cerradas. Como en tantos casos, no hay mal que por bien no venga y aquellos momentos de dificultad potenciaron una expresividad difícil de domar, esa que hace que sus obras rezumen pureza y brutalidad. El crecimiento de su infraestructura personal, en forma de estudio, ha sido fundamental para sustentar todo el tiempo y la energía que requieren sus potentes trabajos —con un peso procesual muy importante—. El trabajo de este joven artista suele tener variables estacionales donde trabajo de campo, los cuadernos, los escritos y el tiempo en el estudio se suceden y superponen. Su comprensión de la cultura es de una claridad meridiana: en esencia, materia en transformación que desata cambios en nosotros mismos desde nuestra sensibilidad hasta nuestra acción. Para él, el arte, su arte, es necesariamente fruto de una continua evolución, libre y no condicionada que implica replantearse el rumbo de lo hecho —un placer que nos empuja a afrontar la vida con herramientas menos instrumentales—. La interpretación del entorno tiene un papel preponderante en sus obras, es un detonante de las sensaciones que activan sus procedimientos creativos: la sociedad y sus imposiciones, los otros, uno mismo son temas interpretados

a través de juego, de la confrontación con lo aleatorio, con la ironía y con la confusión. Pablo Pons no trata de ocultar el error y la contradicción en sus trabajos, estos forman parte de un todo. Comenzó a expresarse, por necesidad, a través de materiales bastos de una forma intuitiva y experimental, algo que con el tiempo se ha convertido en una de sus señas de identidad. Sus obras son, literalmente, una sacudida, tienen una fuerza que nos golpea y de la que no nos podemos defender —vienen de todas las direcciones—. Para *Artistas y Derivados* presenta las piezas *Seapunk's Girl Hope* (2015) y *Energy Dream* (2015), la primera es un lienzo trabajado con una segunda tela modelada para aportar volumen, movimiento y cambio. En sus propias palabras, esto conecta con la apertura de la obra, con un final abierto que nos incluye en la construcción de significados a través de su recorrido visual. Es un conglomerado, un palimpsesto de sensaciones, un puzzle que opera en diversos planos: volúmenes, colores, manchas, símbolos visuales y narrativas simultáneas que nos inquietan y que nos obligan a volver sobre ellas una y otra vez —ya que el rechazo está contemplado en el proceso—. *Energy Dream* (2015) pertenece a la serie *Utopian Toy Icecream*, es un objeto tridimensional que arranca de la fusión de juguetes de la infancia y de objetos encontrados. Papel de periódico, acrílico, pintura derramada que encharca la pieza retomando lo lúdico con un sentido de ruptura y catarsis. Destruir para construir, volver a la infancia para desmitificarla y fracturar los discursos que la rodean: como él mismo ha dicho “se trata de destruir estereotipos del yo, de vencerse a uno mismo y dejar de idealizar el pasado”. Es evidente que en la práctica artística de Pablo no hay lugar para la complacencia y esto, después de todo, nos deja desubicados y a nuestra suerte.

[Pag. 42] **"Energy dreams"** [2015]

33 X 16.5 X 27 cm

Juguetes, bandeja, motor de lavadora y papel

Técnica mixta, superposición y acumulación

[Pag. 43] **"Sea Punks girls hope"** [2015]

90 X 120 cm

Lienzo, textil, acrílico, ceras y lápiz

Técnica mixta

Tania Blanco (1987)

Nació en Muros de Nalón, donde residió hasta los 16 años. Desde pequeña se mostró muy conectada a la expresión creativa y su familia alentó esta capacidad. En la adolescencia se trasladó a cursar Bachillerato Artístico a la Escuela de Artes de Oviedo y este sería uno de los muchos cambios que apuntaban en su vida. Más tarde cursó Bellas Artes en Salamanca y posteriormente se especializó en Diseño Gráfico, Grabado y Estampación. No hay duda de que esta técnica ocupa un lugar especial en su lenguaje, en continua búsqueda y evolución. Tania es persistente en lo que le gusta y no le teme a los cambios. Estos rasgos personales la han ayudado a sobrellevar el tránsito entre la etapa formativa —y lo que parecía prometer— y la realidad social y laboral actual en la que ninguna pieza parece encajar. Si bien no le gusta definirse como artista hay algo que tiene muy claro: cuando está creando es feliz. Quizás por ello el arte siempre está ahí y siempre puede más que las dificultades que las ocupaciones laborales le han planteado en muchos momentos. No obstante, Tania ha podido moverse, ha viajado, ha conocido mundo y se ha abierto a nuevos horizontes personales, y por ende artísticos, hasta establecerse en León —donde actualmente está acondicionando su propio taller—. Algunos de sus mejores momentos creativos recientes están ligados a esta ciudad, como la experiencia de vivir y trabajar durante un mes y medio con otros artistas del Colectivo Galbana, del cual forma parte. Estas inquietudes demuestran su

interés por lo cultural como herramienta de cambio social y político; ella misma reflexiona, con acierto, sobre la importancia de la vuelta de los artistas a centros urbanos alejados del saturado mercado de los grandes focos como Madrid o Barcelona. En su diversidad de obra, Tania ha reflejado la situación de su generación, la condición de la mujer como individuo, la naturaleza o el cuerpo normativizado como parte de nuestra identidad. Estos temas los ha vehiculado a través de técnicas diversas planteando investigaciones profundas o procesos más espontáneos, dejándose llevar por ciclos de experimentación continua. Para *Artistas y Derivados* Tania nos invita a pensar sobre las azarosas circunstancias que se ciernen sobre los de su generación; *Rompecabezas* (2013) es una composición de fotografías troqueladas que nos enfrenta a doce retratos de algunos de sus amigos y compañeros en una estancia en Dublín. Son doce rostros, doce expresiones atravesadas por la imposición de una movilidad continua en la que, inevitablemente, quedan pedazos de uno mismo esparcidos en ciudades y momentos vividos. Viajes de ida, y tal vez de vuelta, que son parte de lo común en la actualidad.

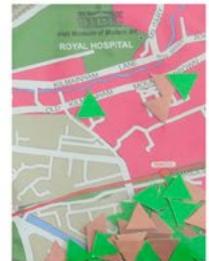
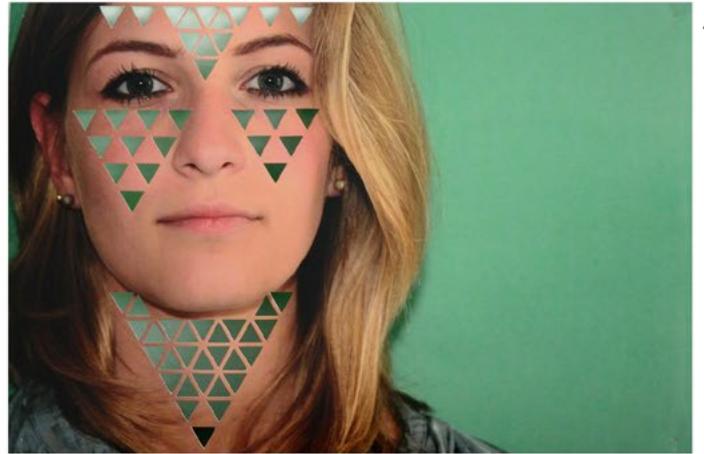
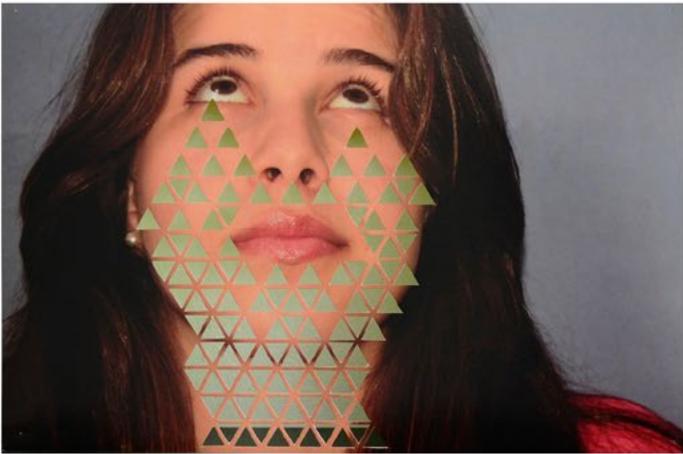
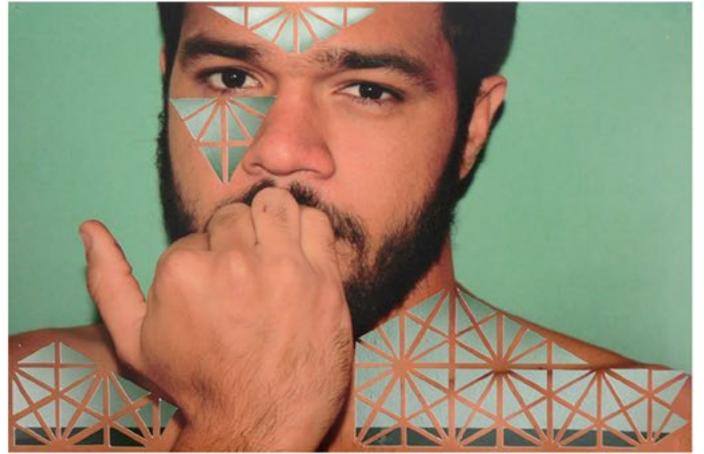

"Rompecabezas" (2013)

25X17 cm

Cúter, regla y fotografía digital

Fotografía troquelada a mano y plantilla

Nieves González (1988)

Nació en Oviedo, vivió su infancia en Gijón y su adolescencia en un pequeño de Siero aunque siempre se sintió más vinculada con Porrúa, aldea llanisca de dónde era su abuela y donde actualmente reside. Siempre ha valorado la independencia y Porrúa era el lugar que mejor le permitía acercarse a ella, ofreciéndole puertas a viertas y la libertad de conectar con el exterior a su antojo. Este pueblo también le dio la oportunidad de conocer diversos países de Europa gracias a un programa de intercambio en el que participaba. Tal vez por eso viajar es algo tan importante para ella. Nieves cursó Bachillerato Artístico en la Escuela de Arte de Oviedo y se Licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Esta formación, que ha realizado siempre de forma brillante, no le resta un ápice de carácter crítico respecto al sistema en cada uno de sus niveles. Sin embargo, como para muchos de los jóvenes artistas de su generación, sus inquietudes y su producción han de sobreponerse a las condiciones laborales en las que se tiene que desenvolver: inestabilidad, poco tiempo y mucho cansancio a los que robar horas para crear. Sin embargo la pulsión de hacer siempre está ahí, tal vez por que es su forma de ver el mundo y esto le impide abandonar aunque suponga tener que pintar en un tiempo que no existe —como ella misma dice—.

Nieves es responsable, trabajadora, irónica y directa, no tiene inconveniente en tratar temas que, aún hoy, son controvertidos para algunos. Sus obras se centran en la mujer, en la sociedad y contra la sociedad, tratando de explorar sus problemas y obstáculos: la construcción de su género, su sexualidad, los aplastantes estereotipos que interfieren en su auto-definición. Mujer y comida, mujer y cocina, mujer objetualizada. En sus procesos, Nieves parte de imágenes que provienen de todo el espectro de la cultura visual —artística o popular—, es,

literalmente, una devoradora de imágenes —algo que su amplia formación le permite— de las que se sirve en procesos de investigación. Técnica y materiales completan la ecuación siendo, en sí mismos, vehículo de su expresividad. En *Artistas y Derivados* presenta la serie *Sweet Girls* (2015): esta se compone de diversas piezas en las que explora, con un lenguaje pretendidamente chocante y *kitsch*, iconografías propias resultantes de todo lo anterior. Estas conectan con la estética religiosa mexicana, teniendo rasgos que la aproximan a un altar. A Nieves le interesa establecer este diálogo en tanto en cuanto no hay una conexión lineal, o sencilla, entre lo que se quiere expresar y el lenguaje utilizado para ello. Es decir, hay una desconexión entre el mensaje y la estética que amplía la dimensión de la obra. Comida, sexo e intimidad quedan al descubierto en un ejercicio en el que se generan símbolos de interpretación abierta. Acrílico, lienzo, acuarela, papel, tampones, flores y compresas bordadas se trasladan a un territorio estético neutro en un ejercicio de descontextualización donde la voluntad de transgresión de significados es evidente. La sencillez compositiva, la acidez del cromatismo y la comunicación visual entre unos y otros objetos son parte de este proceso en el que Nieves ha generado un bodegón del pudor y la vergüenza que parasitan la construcción social de la feminidad —especialmente marcada por los mandamientos de los poderes dominantes—. *Sweet Girls* traduce, literalmente, lo que se pretende de las mujeres: que sean eternas chicas dulces que no comen, que no tienen sexo y que no menstrúan —entre otras tantas negaciones— elevando en su altar lo que debería avergonzarnos. Nieves consigue un nuevo ataque visual a la apatía respecto a la problemática de género que, seguro, tampoco será el último.

"Sweet Girls" (2015)

(Pag. 50) 50 X50

Acrílico sobre lienzo

(Pag 51 fondo). 29 X 29

Acrílico sobre lienzo

(Pag. 51) 15/20 cm

Técnica mixta: tampones, flores, compresas...

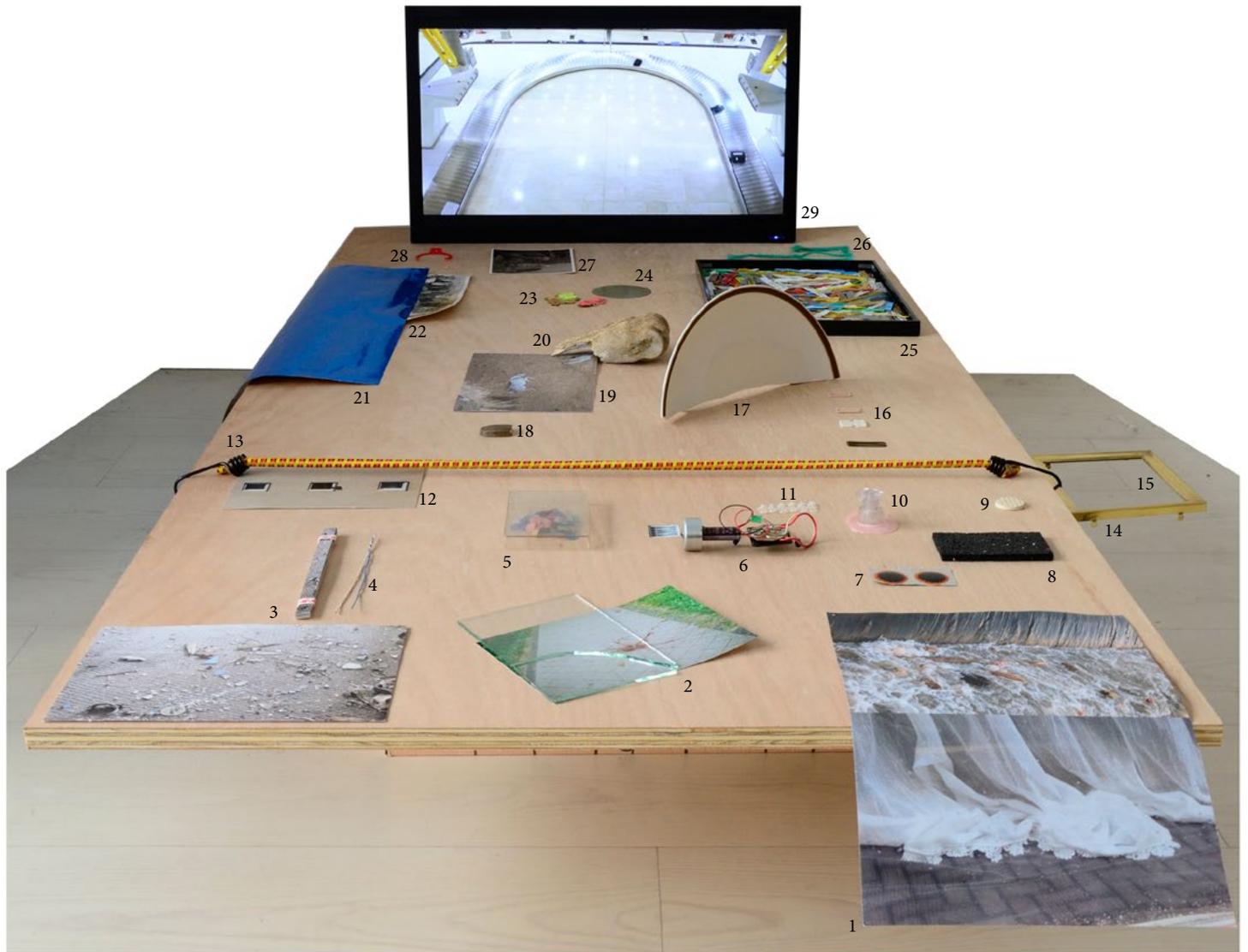

Mariana Heredia (1988)

Nació en Gijón y creció en el barrio de El Llano. Es observadora, reflexiva y crítica. La naturaleza, la música, el cine y la fotografía son fundamentales para ella y, también, para conocer su obra. Mariana es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, donde recibió una beca de movilidad estatal que la llevó a la Universidad Politécnica de Valencia. Allí conectó con la fotografía y el vídeo, técnicas esenciales en sus procesos creativos y en sus obras. El último año de carrera se trasladó a la *Kunsthochschule* de Kassel, donde se quedó para realizar sus estudios de postgrado. Ese centro la acercaba, mucho más, a sus inquietudes y a su modo de comprender la actividad artística. Este último año —en el que cierra etapa formativa— lo ha pasado desarrollando su trabajo en los talleres de la escuela, donde tiene su espacio. Todo forma parte de un proceso tutorado por un profesor en el que los artistas se van introduciendo en el mundo laboral pero, a su vez, siguen realizando sus proyectos en relación con la institución.

Mariana tiene clara su identidad como artista, ya que comprende el arte como un ejercicio de creación de imágenes —imágenes que entiende en toda su amplitud, extendiendo el concepto a frases, textos, acciones y otras composiciones— a partir del ingente volumen de información que es, después de todo, nuestra realidad. El arte, para ella, explora el mundo fomentando que sus significados de desplieguen en todas direcciones, evitando, así, “una visión plana o autoritaria de la realidad”. Las creaciones son un precioso documento social desde el cual llegar a muchas conclusiones, todas ellas, seguro, certeras. Hasta el momento Mariana ha tenido que lidiar con la inestabilidad y la movilidad continua

—ha financiado sus estudios con variados trabajos y alguna beca— y esto ha influido sobre sus creaciones hasta convertirse en su punto de partida: aterrizó en el diálogo con objetos encontrados por necesidad. Sin embargo, esto no ha sido una contrariedad ni algo negativo. Este hecho la ha ayudado a defenderse sin artificios materiales o técnicos, empujándola hacia procesos intuitivos y de investigación conceptual. La obra de Mariana hay que entenderla como un amplio proceso sin interrupciones ya que es una indagación continua que rescata las relaciones entre todo lo que se cruza con su mirada: los rituales, la memoria, las repeticiones, el tiempo, el espacio, las escalas, los trayectos, las posiciones y otros fenómenos físicos son moléculas que forman parte de un todo. En estos fragmentos, en las conexiones entre unos y otros y en toda la infinidad de nuevas relaciones susceptibles de ser establecidas entre ellos están las cambiantes imágenes con la que ella trabaja. La instalación que presenta en *Artistas y Derivados*, *Partículas en masas* (2015) forma parte de una serie de mesas en las que experimenta con todo lo anterior: funciona como collage tridimensional en el que los diversos objetos encontrados, las fotografías, los textos y la imagen en movimiento son figuraciones replegadas sobre su propio espacio y su propio tiempo. A su vez, estas impresiones tejen un nuevo relato no-lineal en las relaciones que establecen entre sí, que cambian con cada parpadeo, evidenciando la sutil belleza de la relatividad de la realidad. Es un ejercicio de concentración, una propuesta de reflexión y de análisis profundo en el que la intuición tiene un peso incontestable.

(Pag. 54) **Partículas en masas** (2015)

Instalación

Mesa

70 x 170 cm

Objetos y fotografías

1. Balones y troncos flotando en una presa y cortina en escape-rate/ 2. Tarro de mermelada estrellado en el asfalto y un cristal partido/ 3. Desechos metálicos y desechos metálicos cortados en tiras/ 4. Cables trenzados. / 5. Confeti sucio con tapa transparente 6. Robot placa solar con fotografía/ 7. Parches para reparar neumáticos/ 8. Rectángulo de conglomerado aislante/ 9. Círculo antideslizante/ 10. Boquilla de colchoneta/

11. Corchetes/ 12. Tres ventanas y un pañuelo granate/ 13. Goma de sujeción amarilla con ganchos/ 14. Marco dorado/ 15. Pañuelo metido entre adoquines/ 16. Enganches/ 17. Plato partido/ 18. Tapa de tacón/ 19. Caballo tumbado de espaldas/ 20. Hueso de la pata de un caballo/ 21. Rollo de papel aluminio azul/ 22. Grupo de gente y perro caminando/ 23. Hojas pintadas con spray de obra/ 24. Disco reflectante/ 25. Cierres con fechas impresas dentro de un marco/ 26. Cuerdas/ 27. Dos personas haciendo inhalaciones (Helke y Thomas Bayrle, Steffi Hartl, Udo Koch, fotograma del video "Kamillendampfbad", 1996)/ 28. Tirar de aquí/ 29. Maletas girando en cinta transportadora/

Detalles técnicos vídeo

HD 1' 50" loop, sin sonido

(Pag. 55) **Libro**

12,5 x 10 cm

Liana Montserrat (1989)

Creció entre Pola de Siero, La Corredoria y Oviedo. Cursó bachillerato de Humanidades y el ciclo superior de Fotografía Artística de la Escuela de Artes de Oviedo. Fue allí donde se enamoró, más si cabe, de la fotografía y de esa etapa guarda un gran recuerdo. A sus profesores en aquel centro les agradece su calidad humana y su preocupación por ayudarle a canalizar su modo de entender el arte como expresión propia. En sus trabajos, las imágenes que Liana construye se alimentan de la naturaleza, de los sensaciones y los sentimientos, de los silencios y de la soledad. Estas contribuyen a expresar su mundo interior como modo de reflexión que ofrece a quien las contempla la oportunidad de perderse en ellas. Por el momento, a Liana le cuesta autodefinirse como artista, aunque reconoce que está en ello —pese a las contradicciones que el término entraña—. Para seguir creando, y cimentando su propia identidad, debe enfrentarse a la brecha que separa las dos vida que, como la mayoría, debe vivir: la de lo cotidiano, la de lo exterior, la del trabajo que aporta el dinero con el que mantenerse y con el que seguir creando y la vida interior, la de la necesidad de explorar y entender el mundo —y a sí misma— desde el arte. Es complicado encontrar el tiempo, la libertad y la inspiración necesarias para crear pero la fotografía se impone, para ella, como una necesidad. Es un proceso que tiene mucho que ver, también, con el recuerdo, con congelar aquello que quiere atesorar para siempre. La de Liana es una expresión intimista

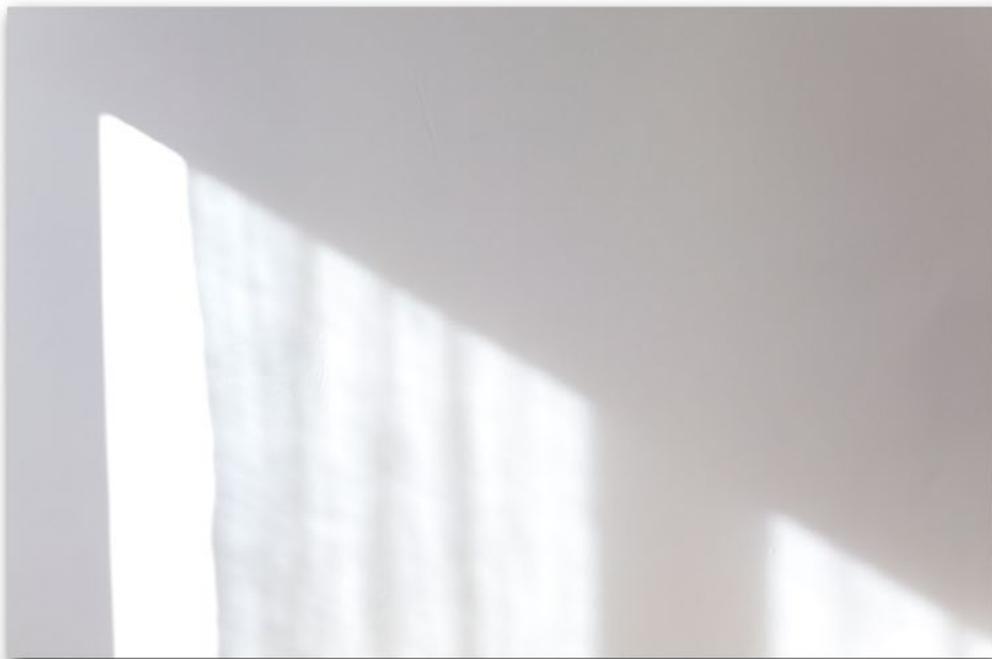
que conmueve con lo retundo de su levedad: la niebla, el vacío, la simetría, lo insignificante y mucho de lo que pasa desapercibido a ojos de muchos se entrelazan con fragmentos de su vida para gestar un universo muy particular que comunica a través de imágenes. Para Artistas y Derivados ha creado una serie, *Silencio* (2015), de catorce fotografías —analógicas y digitales— de diversos tamaños que nos invitan a la contemplación pausada de su irreprimible sensibilidad. En detalle, y en conjunto, son momentos de su cosmos, espacios y tiempos de paréntesis que nos aíslan del ruido exterior.

"Silencio" (2015)

16 X 24 cm

Fotografía analógica y digital

LOS ARTISTAS

Álvaro Díaz Jiménez
(1981, Gijón)

info@costasmongolas.com

www.costasmongolas.com

Formación autodidacta. Es en 2013, gracias ser invitado a participar en una exposición colectiva en Gijón (Monstruos Modernos del Colectivo Tuyu) cuando se le ocurre la firme intención de crear para vivir. Se iniciará poco después en la ilustración y la serigrafía al cobijo de su propia marca Costas Mongolas que evoluciona de manera conjunta a su identidad artística.

Juan Falcón García
(1985, Oviedo)

info@juanfalcon.es

www.juanfalcon.es

Técnico superior en Grabado y Técnicas de Estampación por la Escuela de Arte de Oviedo y pintor. Desde el 2006 ha expuesto de manera individual y colectiva en varios centros de Asturias, destacando *Estaciones abiertas* en el hall de la Estación de FEVE Gijón (muestra organizada por FEVE), o la exposición permanente que permanece en el vagón tren Transcantábrico de Lujo (FEVE). Ha derivado desde una pintura inicial intuitiva, colorista y un tanto expresionismo hasta la una representación más simbólica y una técnica más depurada.

Iván Gutiérrez Baizán
(1980, Oviedo)

ivanbaizan80@gmail.com

www.ivanbaizan.blogspot.com

Formado en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y la Escuela de Arte de Oviedo y Premio Josep Albert Mestre a la excelencia académica en las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en 2014. Plantea en su obra cuestiones existenciales entorno al ser humano y sus limitaciones: incomunicación, desubicación, alienación... transitan sus piezas entre lo múltiple y lo único, la obra gráfica, el objeto, la instalación y el libro de artista con el fin de recrear un collage de la vida actual.

Helena Toraño Caso
(1984, Llanes)

helenat.caso@gmail.com

www.helenatc.com

Licenciada en la Facultad de Bellas Artes del País Vasco en 2007. Desde entonces ha sido seleccionada en varias ocasiones en diferentes concursos como el Certamen Nacional de Arte de Luarca o El Certamen de Pintura de Villaviciosa. También ha participado en exposiciones colectivas como *La más Bella Criatura* en el Museo Barjola de Gijón y ha realizado varias individuales. Recientemente he sido galardonada con el Premio Asturias Joven de Artes Plásticas.

Tamara Norniella Torío
(1986, Oviedo)

tamaranorniella@gmail.com

www.tamaranorniella.blogspot.com

Licenciada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Artista multidisciplinar centrada en el cuerpo y la identidad sobre el que hizo el máster de Arte Contemporáneo en la Facultad de BBAA de Pontevedra. Ha sido seleccionada en la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias 2013 y ha participado en diversas exposiciones colectivas y eventos culturales a través de la performance, el videoarte y la instalación. En la actualidad

continúa desarrollando sus proyectos incorporando otros medios de expresión artística.

Pablo Pons Heres

(1987, Avilés)

ponsheres@hotmail.com

www.ponsheres.wix.com/pabloponsheres

Graduado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo en 2015. Seleccionado para Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias de 2014 y para el Programa Jóvenes Artistas Plásticos Sala Borrón 2014. Algunas de sus exposiciones individuales recientes son *I'm Feeding the Wolves* en la Casa Municipal de la Cultura (Avilés, 2014), *Secret Empires* en la Galería Texu (Oviedo, 2013) o *El Arte de la Autodefensa* (Gijón, 2012). Ha participado en varias colectivas como *Sinedie 11* en la Sala Lai (Gijón, 2015), *La Sutil Decadencia* en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones de Avilés (2014) o *El Sol se Destapa*, una intervención en la calle Sol de Avilés (2012).

Tania Blanco

(1987, Muros de Nalón)

tania.blanco.negro@gmail.com

colectivogalbana.blogspot.com

Licenciada en BBAA por la Universidad de Salamanca y especializada en diseño gráfico,

grabado y técnicas de estampación es integrante del Colectivo de Jóvenes artistas *Galbana*. Junto a ellos ha desarrollado diferentes proyectos artísticos y expositivos desde el 2008. Actualmente afincada en León donde esta creando su propia escuela taller de grabado y estampación.

Nieves González Pérez

(1988, Oviedo)

nieves_747@msn.com

[instagram@nievesitarica](https://www.instagram.com/nievesitarica)

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo la licenciatura en 2011. Ha realizado exposiciones en La Casa del Pueblo de Madrid, el Zoo de Casa de Campo de Madrid, la sala de exposiciones de la Asociación Cultural Llacín, la Sala Borrón, la Casa de la Cultura de Avilés y varias exposiciones colectivas en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. En 2012 fue seleccionada por el programa de Jóvenes Artistas del Principado de Asturias.

Mariana Heredia

(1988, Gijón)

marianahda@gmail.com

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca (2011) y en la Kunsthochschule de Kassel (2014) donde obtiene el Máster en Artes Plásticas en 2015, año que realiza proyectos

de manera individual así como dentro del colectivo de artistas O. Stark. Su trabajo ha sido incluido en exposiciones nacionales e internacionales en el Espacio Orriols (Valencia), Galería Burg Giebichenstein (Halle), Galería OQBO (Berlín), en el documenta-Halle, Galería Kunsttempel y Espacio Interim (Kassel), en Moltkerei Werkstatt (Colonia), en la Galería Chrämerhuus (Langenthal, Suiza) y en el Espacio E21 (São Paulo), entre otras. En 2014 participa en la XXIV Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias.

Actualmente vive y trabaja en Kassel y Gijón.

Liana Montserrat

Rodríguez López

(1989, Oviedo)

lianapoo@hotmail.com

www.facebook.com/lianamontserrat

Técnico superior en Fotografía Artística por la Escuela de Arte de Oviedo en 2013, desde 2012 ha participado en exposiciones colectivas, encuentros multidisciplinares y talleres relacionados con el mundo de la fotografía para así seguir complementando su formación, alimentando su creatividad y acumulando experiencia. En la actualidad se encuentra preparando proyectos futuros, de manera individual y en colaboración con otros artistas.

**COMISIÓN ASESORA
DEL MUSEO BARJOLA
DE GIJÓN**

Presidente:

D. Genaro Alonso Mejido

Vicepresidente:

D. Vicente Domínguez García

Directora Museo Barjola:

Dña. Lydia Santamarina Pedregal

Vocales:

D. Vicente Díez Faixat

D. Calixto Fernández Hernández

Dña. Maite Centol

D. José Antonio Galea Fernández

D. Jaime González Herrero

D. Fernando Alba

Representante Liberbank

Representante Ayto. de Gijón

Comisariado:

María Martínez Vallina y Ana González Fernández.

Obras:

Iván Baizán, Álvaro Díaz, Helena Toraño, Juan Falcón, Tamara Norniella, Pablo Pons, Tania Blanco, Nieves González, Mariana Heredia, Liana Montserrat.

Investigación:

Ana González en colaboración de María Martínez.

Textos de artistas, catálogo, investigación y difusión:

Ana González y María Martínez.

Justificación, diseño expositivo y difusión:

María Martínez.

Material fotográfico y audiovisual:

María Martínez con la colaboración de Ana González.

Edición material fotográfico, audiovisual y de difusión y comunicación:

María Martínez y Carlos González.

Música de vídeo de comunicación:

Carlos González:

"Drifting boat", 17/01/2016.

Diseño de catálogo e imagen de la muestra:

Marco Recuero.

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

MUSEO BARJOLA

Barjola

