

PHOENIX >> <<VALENCIA

-----BREAKING THE WALL-----

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

PHOENIX >> <<VALENCIA

-----BREAKING THE WALL-----

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

ASU Arizona State
University

PHOENIX >> <<VALENCIA

-----BREAKING THE WALL-----

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Francisco J. Mora Mas

VICERECTOR D'ALUMNAT, CULTURA I ESPORT

José Luis Cueto Lominchar

DIRECTOR DE L'ÀREA D'ACTIVITATS CULTURALS

Ricardo Forriols

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN PHOENIX: HARRY WOOD GALLERY.

ARIZONA STATE UNIVERSITY, USA

EXPOSICIÓN VALENCIA: SALA DE EXPOSICIONES DE LA UPV.

EDIFICIO DEL RECTORADO (3A)

COMISARIOS

José Manuel Guillén. Universitat Politècnica de València

Rogelio Gutiérrez. Arizona State University

COORDINACIÓN DE LAS SECCIONES EXPOSITIVAS

Miriam Del Saz. Universitat Politècnica de València

TEXTOS

Rogelio Gutiérrez. Arizona State University

José Manuel Guillén. Universitat Politècnica de València

Miriam Del Saz. Universitat Politècnica de València

COORDINACIÓN TÉCNICA

Lola Gil

DISEÑO CATÁLOGO

Hugo M. Ligorit. Universitat Politècnica de València

EDICIÓN

Editorial Universitat Politècnica de València

© 2020, Editorial Universitat Politècnica de València

Distribución:

www.lalibreria.upv.es

Ref.: 6573_01_01_01

© de los textos y las imágenes: los autores

ISBN: 978-84-9048-850-8 (versión impresa)

Nuestro agradecimiento a todas las personas
que han hecho posible estas exposiciones

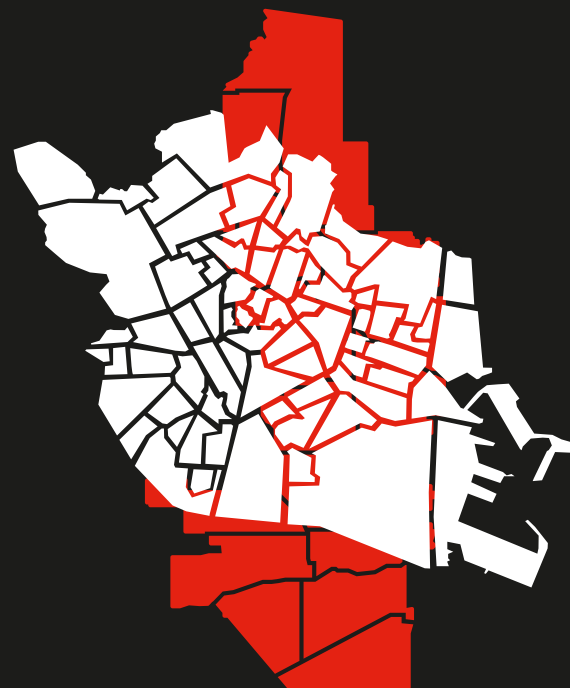

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

COLABORA:

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Mediterráneo y Sonora: dos extremos unidos

Rogelio Gutiérrez

Phoenix - Valencia: Breaking the Wall, reúne artistas de dos culturas y diferentes partes del mundo. Se trata de una colaboración entre el Instituto Herberger de Diseño y Artes de la Universidad Estatal de Arte de Arizona (EEUU) y la Universitat Politècnica de València (España). Dos lugares que pueden verse como muy distintos entre sí, uno es del viejo mundo y el otro del nuevo mundo. Físicamente son extremos, Valencia, rodeada por el mar Mediterráneo, es en gran medida una ciudad de playa, mientras que Phoenix es un desierto seco y árido con calor extremo. Estas son solo algunas de las diferencias entre las dos ciudades que son paralelas a la base de este proyecto, uniendo lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo contemporáneo, y la fusión de diferentes culturas a través de la Gráfica.

El grabado tiene una rica historia de defensa y conexión de personas y comunidades a través de la difusión democrática de información. Tradicionalmente, consiste en procesos laboriosos que al final se traducen en una tinta sobre papel, aunque en tiempos más recientes el grabado se ha convertido en una herramienta para medios mixtos y trabajo interdisciplinario. **Phoenix - Valencia: Breaking the Wall**, tiene como objetivo abordar la historia y los nuevos enfoques de la Gráfica a través del intercambio entre las dos instituciones y una selección de trabajos de medios mixtos que se presentan junto con las impresiones.

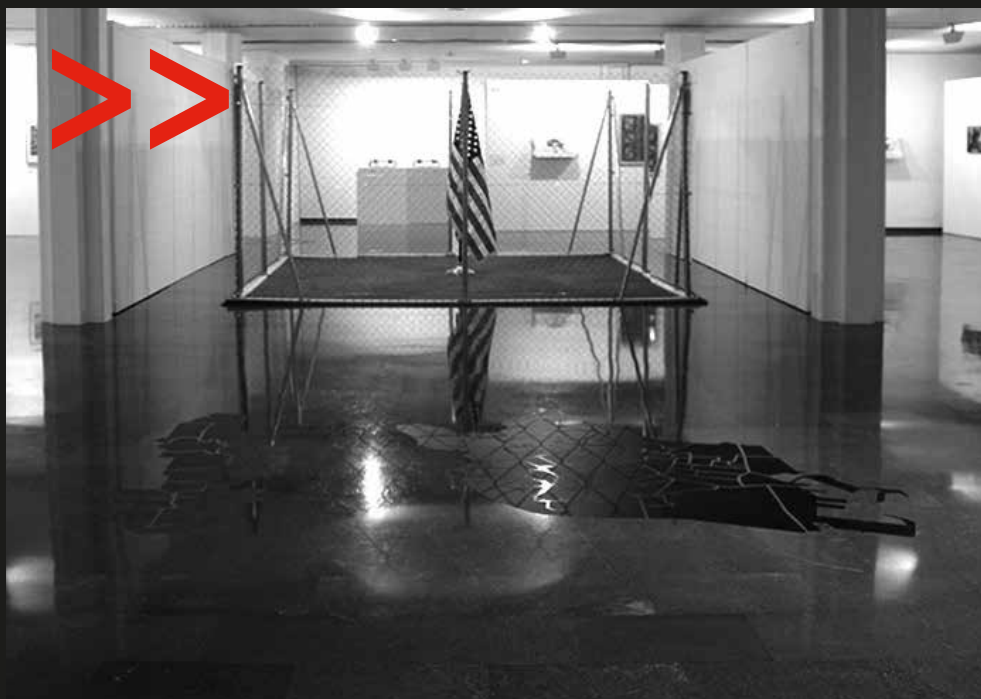
El intercambio del portafolio de impresiones entre los veinticuatro artistas es una herramienta vital para establecer una relación entre ellos. Hay una gran distancia entre las dos ciudades y muchas veces nos consumimos en nuestras propias vidas, política y país, por lo que nos olvidamos de mirar lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Las impresiones actúan como un vehículo para informar a nuestros colegas del extranjero sobre lo que está sucediendo en nuestro país, ya sea político o cultural. Como es el caso de la obra de Miriam Del Saz, *Av. De Pío Baroja sn*, donde representa hogares improvisados de refugiados del norte de África que se han asentado en Valencia o,

la *Puerta de la escuela abandonada* de Andrew Caruso, donde resalta la falta de recursos que el gobierno da a las escuelas minoritarias y que a menudo instala a esos niños en el fracaso. Este intercambio de obras es fiel a la base misma de hacer un múltiple o impresión, y que permite distribuir y compartir información con otros, pero también recibir información. Simultáneamente, la creación de las impresiones para el intercambio ayudó a los artistas a investigar y hacer una lluvia de ideas para el segundo componente de este proyecto, que es romper con la impresión tradicional en papel.

Tanto la Universidad Estatal de Arizona como la Universitat Politècnica de València están consideradas entre los mejores programas de Gráfica en sus respectivos países. Son conocidos por combinar los procesos de impresión tradicionales con nuevos enfoques y tecnologías en el grabado. Con esta premisa, es evidente que el proyecto no solo manifestó las diferencias físicas entre los enfoques tradicionales y contemporáneos de la imprenta / arte, sino también la influencia del concepto y las ideologías actuales crearon una interdependencia independientemente del resultado final del trabajo. Por ejemplo, en Adriene Jenik, *Futuro del clima de Valencia*, su impresión muestra una lectura del tarot para el futuro climático. Jenik también presentó un video de ella, *las lecturas de ECOTarot* que ha estado realizando para personas en diferentes partes del mundo. Se las arregla para expresar su idea con diferentes materiales y presentaciones y, aunque el final físico es diferente, conceptualmente, hay similitudes en el proceso entre el video y la impresión. Tanto la impresión como el video se repiten, la impresión en forma de múltiple y el video en forma de bucle en la galería. En el caso del trabajo de Anthony Mead, tanto la impresión como la gran intervención en la pared de la galería van de la mano. Utiliza una plantilla, tierra de Arizona y una botella rociadora llena de agua para crear sus imágenes para ambas obras. Su impresión se siente como una versión en miniatura del trabajo más grande en la pared. Un enfoque interesante para el proceso de Mead es que logra combinar el grabado tradicional con las nuevas tecnologías. Él usa un cortador láser para crear su matriz / plantilla con la que genera la edición de impresiones y su gran mural en la pared de la galería, al tiempo que hace que su trabajo sea ecológico al no usar tinta ni ningún material a base de solvente. Estas obras ponen en contexto el grabado contemporáneo y su capacidad de adaptarse a las tendencias actuales en el mundo del arte.

El grabado se ha fusionado con procesos contemporáneos, específicamente la fotografía digital, que es quizás la herramienta de expresión más utilizada en el mundo del arte actual. En nuestro proyecto *Phoenix - Valencia: Breaking the Wall*, la fotografía ha sido utilizada como parte de las ediciones en el intercambio de impresiones o en los trabajos de técnica mixta preparados para las exposiciones, contando con numerosas imágenes fotográficas. Mark Klett's, *Saguaro with Wound*, demuestra que la vida está en todas partes, incluido el desierto de Sonora. Los cactus en la foto hacen que el espectador reconozca que está herido y dañado, mostrando que es algo vivo y, aunque a menudo pensamos en un desierto como vasto y vacío, nos sugiere lo contrario. El *Espacio Limitado*, de Antonio Alcaraz, se centra en el pasado, representando una imagen de arqueología industrial que bien pudiera ser una pirámide maya en México. La imagen en blanco y negro junto con el bloque de madera tallado a mano agrega una sensación antigua y nos recuerda una cultura que alguna vez prosperó en las Américas y ahora es solo parte de la historia. Por otro lado, la serie de impresiones fotográficas instaladas en la galería de Stephen Marc muestra la vida contemporánea en Arizona. Las imágenes contienen ciudadanos de Arizona en diferentes eventos culturales en todo el estado. Una característica común en la serie es que todas las personas tienen un fuerte sentido de orgullo por su condado y si son reuniones positivas o negativas está en debate, pero de cualquier manera, sus imágenes muestran problemas políticos de la vida real en los Estados Unidos. Estas piezas son algunos ejemplos de una fusión entre el grabado y la fotografía y la relevancia continua de la impresión tradicional en un mundo de arte contemporáneo.

Este proyecto encarna el espíritu del mundo actual del grabado. Abarca el pasado mientras mira hacia el futuro. Respeta la impresión tradicional y entiende que debe adaptarse a un mundo del arte siempre cambiante. Traer a este grupo de artistas de diferentes partes del mundo ha sido un enriquecedor intercambio cultural tanto para la Universidad Estatal de Arte de Arizona como para la Universitat Politècnica de València. A través del arte, pudimos compartir nuestras historias e ideas actuales con un intercambio de impresiones y mostrar cómo el grabado continúa redefiniéndose, siglos después de su inicio a través de obras mixtas. *Phoenix Valencia: rompiendo el muro*, ha borrado miles de millas de separación uniendo el mar Mediterráneo y el desierto de Sonora.

Hibridaciones gráficas

José Manuel Guillén

La hibridación y el mestizaje presentes en las prácticas artísticas contemporáneas son un reflejo de los flujos migratorios que a lo largo de la historia y ahora, en nuestro mundo globalizado, se enfrentan a la reglamentación de los países y generan una reflexión constante sobre la condición de frontera. Poco a poco van eliminándose las barreras y desapareciendo las distancias, favoreciéndose con ello la fusión y el mestizaje, potenciando los vínculos entre culturas. Del mismo modo y siguiendo una tradición que se remonta varios siglos, el grabado permite el intercambio de ideas y trascender territorios para mostrarnos, conocer y aprender del otro.

Phoenix - Valencia: Breaking the Wall es un proyecto artístico de intercambio cultural que, a través de la gráfica, busca un mundo sin fronteras e invita a la reflexión sobre los flujos migratorios y el trasvase de ideas, acercando los pueblos cada vez más a través de los lazos que los unen. En este caso, acortando las distancias entre el desierto norteamericano y la costa mediterránea. Esta experiencia colaborativa se concreta en una exposición y en la edición de una carpeta de obra gráfica con este mismo título, que reúne trabajos de 12 artistas del Herberger Institute for Design and the Arts de la Arizona State University (Phoenix, Estados Unidos) y otros tantos realizados por artistas vinculados a la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. El proyecto se completa con la invitación cursada a artistas de Phoenix y de Valencia para dar conferencias y exponer en ambas sedes otras obras originales, del ámbito de la gráfica, la fotografía, el video, la escultura o la instalación.

El estado norteamericano de Arizona es conocido por su paisaje desértico. Al sur se encuentra el Desierto de Sonora y al norte el Gran Cañón del Colorado. En esas tierras habitadas por nativos Apaches, Hopis, Navajos y Yaquis, en 1539 se adentró como primer europeo el monje franciscano español Marcos de Niza. Su propósito era evangelizador, pero también buscaba el oro de *Las Siete Ciudades de Cíbola*, lugar de inmensa riqueza según la leyenda. La presencia es-

pañola durante tres siglos inició un acercamiento dejando allá un gran legado material e inmaterial. En la actualidad Arizona se encuentra en el centro de la polémica desde que en mayo de 2010 se aprobó la controvertida ley Arizona SB1070 contra la inmigración ilegal. Su aplicación fomenta la discriminación basada en razones étnicas, criminalizando a los migrantes que no poseen documentos y atentando contra los derechos humanos.

La obra gráfica, por su naturaleza: obra sobre papel, original y múltiple se adapta perfectamente a un objetivo de concienciación y de intercambio. Su fácil transporte lo hace viable, pudiendo cumplir varios cometidos: Por un lado, cumple el reto de reunir a un grupo numeroso de profesores de ambos centros para realizar obra gráfica sobre un tema común comprometido y de candente actualidad. Se quiere dar visibilidad desde diferentes poéticas a esta problemática con la exhibición simultánea en Poenix y en Valencia de las obras realizadas. El proyecto además aspira ser el inicio de una estrecha colaboración desde la gráfica entre el Herberger Institute for Design and the Arts de la Arizona State University la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Finalizadas las exposiciones, las obras que conforman la carpeta *PHOENIX >><< VALENCIA. Breaking the Wall*, quedaran en propiedad de las instituciones respectivas, pasando a formar parte de sus colecciones de arte.

Es el momento, y a propósito de este proyecto, de realizar una serie de reflexiones entorno al grabado entendido desde su concepción más amplia.

>> **El grabado como medio de conocimiento y de comunicación.**

Desde el principio de los tiempos el ser humano ha querido y necesitado preguntarse qué hay más allá del horizonte. En este impulso o necesidad de ir más allá se encuentra la idea del viaje. El proyecto artístico de intercambio cultural *Phoenix - Valencia: Breaking the Wall* también pretende ir más allá. Quiere, desde la gráfica, conducir la mirada del arte hacia la naturaleza, cuya sabiduría no entiende de fronteras, romper las distancias y los muros e invitar a la reflexión sobre las relaciones interculturales.

Entre las funciones del grabado como hecho artístico está la expresión y la comunicación. En este sentido, la obra gráfica por

su carácter de obra original y múltiple permite de forma muy directa el diálogo y la comunicación entre creador y espectador. Cuando ese diálogo se produce, el artista cumple uno de los objetivos fundamentales de su acto de creación.

La gráfica contemporánea es un terreno en el que se amplían para el artista las posibilidades de actuación, no sólo por los avances tecnológicos, que posibilitan el desarrollo creativo, sino también por la renovación conceptual y la aportación de nuevos lenguajes.

>> **El grabado como espacio híbrido de creación.**

Cual es el motivo de la atracción que actualmente ejerce la obra gráfica en muchos artistas? Quizá es por que además de mostrarse como un magnífico medio de creación y de expresión, se presenta como un valioso espacio para la experimentación y la hibridación. La práctica artística contemporánea es híbrida y el grabado en su sentido más amplio, también lo es, prestándose a la interdisciplinariedad. De este modo se convierte en un terreno dinámico que lleva a la imagen a desafíos tanto conceptuales como tecnológicos.

¿Qué sentido tiene, ya entrados en el siglo XXI el que el artista se decida por el grabado como uno de sus medios de expresión? Existen muchas razones, entre otras: *Su capacidad de comunicación y difusión*. Una de las finalidades de una obra de arte es la comunicación. El grabado comunica de una forma muy directa con el espectador. Su carácter de múltiple lo convierte en un eficaz y democratizador medio de difusión. *Su singularidad como acto creativo*. La obra gráfica presenta una estrategia procesual que comporta una propia poética ejecutora, prestándose a la reflexión, la búsqueda y la experimentación. El resultado final responde a esa interacción y equilibrio que se produce entre diferentes elementos que intervienen acompañando a su propia praxis, la matriz, las herramientas y materiales, la prensa, la tinta, el papel... Pero además confluyen relaciones espacio-temporales y elementos como la memoria, el azar, la repetición, la multiplicación, la seriación... Todo ello convierte al grabado en un medio de creación diferenciado. El grabado requiere una forma de pensar diferente, "pensar en grabado", tener una visión anticipada de las cosas y, al mismo tiempo, una especial capacidad para saber dejarse llevar por los elementos que lo configuran como estrategia creativa en un proceso de exploración permanente.

Para seguir leyendo, inicie el proceso de compra, click aquí